

GoGlobal Craftology

India

A COLLABORATIVE EDUCATIONAL DESIGN PROJECT

Editors: Ashley Hall & Praveen Nahar

Designed by: Joel Trotter

Tutors: Marco Aurisicchio Imperial
Nathan Eng Imperial

Ashley Hall RCA
Neil Barron RCA

Praveen Nahar NID
Rama Krishna Rao NID
Amresh Amresh NID
Andrea Noronha NID

Published by: Innovation Design Engineering
Royal College of Art
Kensington Gore
London
SW7 2EU

01/06/2015

ISBN: 978-0-9561364-1-1 1

Royal College of Art
Postgraduate Art and Design

**Imperial College
London**

 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN

Project supporters:

Academic:

Royal College of Art
Imperial College London
National Institute of Design

Supporting companies and NGO's:

Kala Raksha
Gramshree Trust
Manav Sadhna
UNESCO
House of MG
Ahmedabad Sabarmati Central Jail
Andh Kanya Prakash Group School
Blind People's Association India

Funding:

British Council India

CONTENTS

01 Introduction Pages 005-062

02 People craft Pages 063-140

03 Future craft Pages 141-190

04 Contextual craft Pages 191-224

05 Technology craft Pages 225-262

06 Enterprise craft Pages 263-286

07 Coda & Bibliography Pages 287-296

अंतर्वस्तु

- ०१ परिचय पेज 005-062
- ०२ लोग शिल्प पेज 063-140
- ०३ भविष्य शिल्प पेज 141-190
- ०४ प्रासंगिक शिल्प पेज 191-224
- ०५ प्रौद्योगिकी शिल्प पेज 225-262
- ०६ उद्यम शिल्प पेज 263-286

- ०७ कोड और बिब्लीआग्राफी पेज 287-296

01

INTRODUCTION

1.0 Future Craft (paper by Ashley Hall, Praveen Nahar, Amresh Amresh)

1.1 Context and aims (paper by Nathan Eng)

1.2 Craft and policy (paper by Moe Chiba, UNESCO)

1.3 Craft and commerce (paper by Abhay Mangaldas and Gramshree)

परिचय

1.0 भविष्य शिल्प (एशले हॉल, प्रवीण नाहर, Amresh द्वारा कागज)

1.1 प्रसंग और उद्देश्य (नाथन इंग्लैंड द्वारा कागज)

1.2 क्राफ्ट और नीति (मो चिबा, यूनेस्को द्वारा कागज)

1.3 क्राफ्ट और वाणिज्य (अभय Mangladas और Gramshree द्वारा कागज)

INTRODUCTION

The city of Ahmedabad and the Indian state of Gujarat has a number of unique factors making it an ideal location for a project that brought together three leading global design education institutes, each with their own expertise; the Royal College of Art (RCA) with its design thinking and innovation, Imperial College's leading science and engineering and the National Institute of Design's (NID) strong culture of design an innovation through craft and economic upliftment. Students from the double masters Innovation Design Engineering and a range of NID's design programmes in Paldi, Ahmedabad and the Gandhinagar campus were led by Professor Praveen Nahar of the Industrial Design faculty. The aim was to combine bringing the diverse mix of a dozen faculty and over sixty students to design and work in mixed groups to collaboratively design projects with the rich culture of local craftsmen and artisans to look for new innovations and design approaches.

Ahmedabad

Ahmedabad's deep historical making practices have developed as a result of multiple waves of cultural influence from the Indus civilisation to Alexander the great, the colonisations of the British Raj and others alongside the cultural political independence movements of Mahatma Gandhi in the early twentieth century and later on innovative mid-century architectural projects. Ahmedabad was once considered the Manchester of the east due to its large-scale textiles industries, however the industrialisation of British textiles increased competition with local hand made products and led to the Ghandists revolt and subsequently through a longer series of events to full Indian independence. Part of Gandhi's legacy involved Khadi, now considered to be a process of hand making textiles that deliberately includes human intervention and faults as an insurance against lower quality machine manufacture. The original meaning of Khadi however was much more connected with a cultural view of making as community and culture. Making described and delineated a group of people

परिचय

कुछ अद्वितीय **vj ha kekar** भारतीय राज्य गुजरात और अहमदाबाद शहर **me** विश्व के तीन प्रमुख डिजाइन शिक्षा संस्थान, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स (RCA), इंपीरियल कॉलेज (IC) एवं नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (NID); एक परियोजना के लिए साथ- साथ आए | इन तीनों की अपनी-अपनी विशेषता है, जैसे, RCA की डिजाइन सोच और नवाचार, IC का अग्रणी विज्ञान एवम इंजीनियरिंग और NID की शिल्प एवम आर्थिक उत्थान के माध्यम से एक अभिनव कला विकसित करने की एक मजबूत सांस्कृतिक सोच | NID के औद्योगिक डिजाइन संकाय के प्रोफेसर प्रवीण नाहर ने अभिनव डिजाइन इंजीनियरिंग के डबल मास्टर्स डिग्री के छात्रों एवं अन्य डिजाइन कार्यक्रम के छात्रों के बीच **sanj Sy S4apt** किया | इस अभ्यास का उद्देश्य, करीब साठ छात्रों एवं दर्जन भर शिक्षकों के मिश्रित समूह को साथ लेकर नए डिजाइन दृष्टिकोण **ov**. स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध संस्कृति से प्रेरणा लेकर परियोजनाओं पर कार्य करना था |

अहमदाबाद

अहमदाबाद की गहरी ऐतिहासिक परीक्षण परंपराओं के विकसित होने के पीछे सांस्कृतिक प्रभाव की कई तरंगों का हाथ रहा है | **yh trg ewl** सिंधु सभ्यता से सिकंदर महान तक, ब्रिटिश राज के साथ साथ महात्मा गांधी के सांस्कृतिक, राजनीतिक आंदोलन, और सदी के मध्य की वास्तु परियोजनाओं से प्रेरित रही हैं | अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग होने के कारण इतिहास में उसे “पूर्व का मैनचेस्टर” कहकर बुलाया जाता था | बाद में ब्रिटिश बस्त्रों के औद्योगिकीकरण के कारण यहां के स्थानीय हाथ से बने उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और इसने गांधीवादी के विद्रोह एवं अंत में भारत की स्वतंत्रता का पथ प्रदर्शित किया | गांधीजी की विरासत का हिस्सा **hE** खादी, जिसमें जानबूझकर मानव हस्तक्षेप और दोष को, कम गुणवत्ता के मशीन निर्मित कपड़े के खिलाफ एक बीमा के रूप में शामिल किया जा रहा है | हालांकि खादी का मूल अर्थ समुदाय और संस्कृति बनाने में एक सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है |

Le Corbusier Textile Mill owners building

Buckminster Fuller's collapsed Calico dome

B.V. Doshi Museum of Indology

Le Corbusier Sarabhai House

Ahmedabad in the 1950-1960's saw the establishment of a culture of world-class modernist design projects and educational initiatives by leading practitioners and thinkers. NID and the Sarabhai family were involved in commissioning leading architects of the day for a number of the following projects: Le Corbusier's Sarabhai House (1951), Villa Shodhan (1951), Sarkar Kendra Museum (1951) and ATMA House (Textile Mill Owners Building, 1951); Frank Lloyd Wright's plans and influence on Gautam Sarabhai who worked in his offices, Buckminster Fuller's visit to NID the now partially collapsed Calico dome (1962) in the old city, Louis Khan's Indian Institute of management (1962-74); B.V. Doshi's Tagor Hall (1963-5), Institute of Indology (1952-63), CEPT Campus (1972) and Amdavad Ni Gufa (1990); Charles Correa's Mahatma Gandhi Memorial Museum at the Sabarmati Ashram (1963) and Bimal Patel's (HCP) new Indian Institute of Management (IIM) Campus (2010) as illustrated in Fig 1. These ground breaking projects cemented Ahmedabad's reputation for leading architecture and design thinking in India and new initiatives, collaborations and design companies continue to emerge today from NID's graduates and network.

Alongside the modernist architecture lies a backdrop of centuries of architectural achievement through many fine constructions including the Adalaj step well built in 1499 by Mohammed Begda for Queen Rani Roopba, the Jain temple and the Sarkhej Rosa Mosque completed between 1451 and 1458 by Sultan Qutubuddin Ahmed Shah II and compared by Le Corbusier to the Acropolis in Athens (Fig. 2).

The highly influential India Report written by Charles and Ray Eames (1958) followed a request from the Indian government to the Ford Foundation to provide support for exploring the future of design in India. The Eames report describes the challenge for India's evolution from a tradition orientated society rich in handicrafts, where decisions have specific reactions, to a communications based society requiring new responses achieved through design. India is credited by Eames with three advantages in this transformation: the ability to learn from the experiences of other modernising countries, clear goals for food, shelter, population and distribution and finally the most important in regard to this project and craftology: "a tradition and a philosophy familiar with the meaning of creative destruction".

1950-1960 में अग्रणी व्यवसायों और विचारकों द्वारा विश्वस्तरीय आधुनिकता वादी डिजाइन परियोजनाओं और शैक्षिक पहल की एक संस्कृति की स्थापना देखी गई। NID और साराभाई परिवार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उस समय के प्रमुख आर्किटेक्टों को नियुक्त किया—1 ekabRij yr द्वारा डिजाइन iky egy साराभाई हाउस (1951), ivl a शोधन (1951), संस्कार केंद्र संग्रालय (1951) 0v. Aalha hals (टेक्सटाइल मिल मालिकों की बिल्डिंग, 1951); फ्रैंक लॉयड राइट की योजनाएं एवम उन के कार्यालय में कार्यरत गौतम साराभाई पर उनका प्रभाव; bkinS3r f ùr kl NID ya6a पुराने शहर में आंशिक रूप से !haहुआ kEl ko g bd (1962); l 4 kah n का भारतीय प्रबंध संस्थान (1962-74); बी. वी. दोषी द्वारा डिजाइन iky egy 34r हॉल (1963-65), IDal qj I संस्थान (1952-63), CEPT कैम्पस (1972), अहमदाबाद की गुफा (1990); caIs Rkúrya द्वारा डिजाइन iky e gy साबरमती आश्रम meमहात्मा गांधी मेमोरियल संग्रहालय एवं विमल पटेल द्वारा डिजाइन ikya gya भारतीय प्रबंध संस्थान का नया कैम्पस (2010) जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। [n अनोखी परियोजनाओं ने अहमदाबाद के वास्तु कला में अग्रणी होने की साख को बनाए रखा | आज भी NID के स्नातकों एवम नेटवर्क द्वारा नई पहल, सहयोग, वास्तुकला और डिजाइन सोच का उभरना जारी है।

आधुनिकता वादी वास्तुकला के पीछे सदियों की पृष्ठभूमि निहित है। इसमें मोहम्मद बग़दा द्वारा रानी रूपबा के लिए सन 1499 meinimR ADal j kl vav, सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय द्वारा 1451 0v. 1458 के बीच बनाए गए जैन देरासर (midr) और सरखेज रोजा शामिल हैं. ij नकी तुलना l ekabRij yr ne04 e के एक्रोपोलिस seकी है चित्र (4.02)।

चार्ल्स और रे (Eames) (1958) द्वारा लिखित अत्यधिक प्रभावशाली रिपोर्ट में डिजाइन के भविष्य की तलाश के लिए भारत सरकार द्वारा Ford फाउंडेशन को सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है (NID, 2013)। Eames रिपोर्ट में भारत का, एक हस्तशिल्प की परंपरा केंद्रित समाज से संचार आधारित समाज में परिवर्तित होना, भारत के विकास के लिए एक चुनौती माना गया है। yh 0k vBvk pñne pr pka n ik idgV mebdl av ke+p medqa jata hE| {Ms keAn sar [s bdl av के भारत में 3 लाख है. : अन्य आधुनिक देशों के अनुभवों से सीखना; भोजन, आवास, जनसंख्या एवम् वितरण के स्पष्ट लक्ष्य होना और Att: इस परियोजना एवं kaF3dl qj I के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण, "रचनात्मक विनाश के अर्थ के साथ परिचित एक दर्शन" (Eames, 1958, p.7)।

Louis Khan's Indian Institute of Management

BV Doshi's CEPT Campus

B.V Doshi's Tagor Hall

B.V Doshi's Amdvad Ni Gufa (with Maqbool Nida Hussein)

Patan

Sarkhej Rosa

Adalaj step well

NID

The National Institute of Design (NID) was established following one of the recommendations in the India report and has developed itself as a hub in a large network covering a diverse range of people and relationships ranging from a global network of academics, designers, craftsmen and manufacturers to local and regional makers, artisans and craftspeople. The library at NID is an important resource of Indian crafts and making traditions with catalogued reports going back several decades made by student and staff projects exploring and documenting the crafts in the Katchchh region and across the whole of India. Each individual new location is revisited every 5 years to chart the changes and developments that have taken place. Significant academic and practice-based projects range from the encyclopedic mapping of India's crafts by Ranjan & Ranjan through to the redesign of public transport in Mumbai and other cities by Professor Praveen Nahar and the Industrial design faculty. A number of leading designers and educators have visited NID in the past including visionary Architect and design innovator Buckminster Fuller, furniture designer George Nakashima who was resident for a while in the late 1960's.

The Royal College of Art and NID have over fifty years of collaborations and exchanges including the pioneering design thinker and researcher Bruce Archer who arrived to present the Misha Black award to Ashok Chatterjee for excellence in design education, the furniture and industrial designer Jasper Morrison, Singanapalli Balam visited the RCA's Industrial Design Engineering in 1971 for year of staff design training while Lalit Das, Kirti Trivedi, and K Munshi, all studied for a Masters in the RCA's Industrial Design Engineering faculty between 1971-1974. Rector Sir Christopher Friling visited in 2001 and since the mid 1990's a large number of students from NID have trained at the RCA and staff have frequently exchanged. Animation, Textiles, Sculpture and the History of Design departments have all been active in exchanges. It is against this long-standing tradition of exchanges that we decided to take our partnership to a new level by collaborating to develop an intensive three-week GoGlobal project in March 2011.

Craft+Technology

IDE and NID Industrial design faculty met for a number of planning meetings in later 2010 and January 2011 to develop ideas for the project and link into local agencies. A number of NGO's and Institutions have grown up to support craftsmen and makers in Ahmedabad in order to preserve important signifiers of culture, support local structures and uplift people from poverty. Kala Raksha, Gramshree, Manav Sadhna and Khamir are all closely connected to NID with faculty knowledge sharing, student internships, exhibitions and symposiums feeding knowledge back and forth. We decided that NID's craft and the RCA and Imperial College's design driven technology innovation would give us Craft + Technology = Craftology. The challenge would be to introduce elements of technology to improve craft practices, enhance business models, inspire enterprise initiatives, widen participation and improve the creative input into making.

This book captures the results of our student's group projects and some of the thinking by our collaborators and supporters. Moe Chiba in her essay describes the dichotomy between the demands placed on craftsmen who are expected to be the guardians of cultural material while at the same time being undermined and exploitation through the copying and appropriation of their work by the very society who expects them to maintain these increasingly threatened practices and ways of life. Although this is a global phenomenon it is well articulated here and something that NID have been tackling through their design filed work for a long time. Nathan Eng contribution describes the 'making mindset' of Gujarat and how deeply embedded craft practices have interfaced with new technologies along with the risks and opportunities. The student projects embraced a wide range of design methods and contexts, from designing a future craft religion to solar powered lathes, a DNA craft innovation through to a social enterprise project with the inmates of Ahmedabad Central Jail and throughout all of these projects we can see the cultural exchanges, knowledge sharing, friendships and networks of connections that we hope will lead to continued partnerships in the future.

NID

NID को रिपोर्ट में एक सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था | [s e शिक्षाविद o, डिजाइनर o, kaIgro और inmkaAo के एक वैश्विक नेटवर्क से लोग o और रिश्तों की विविध रेंज को जोड़ने के केंद्र में विकसित किया गया 4a | [n लोगों में स्थानीय और क्षेत्रीय निर्माता, कलाकार और कारीगर शामिल है | NID का पुस्तकालय भारतीय शिल्प और परंपराओं का महत्वपूर्ण श्रोत है जिसमें छात्र o और स्टाफ द्वारा kC7 क्षेत्र एवम पूरे भारत wr में kI gI शिल्प कला o से संबंधित परियोजनाओं की सूची ब d 2 रिपोर्ट है | pTyk ny eS4an का परिवर्तन एवं विकास मापने के लिए हर पांच साल में उस स्थान का पुनः दौरा किया जाता है | mhfV पूर्ण शैक्षिक और अभ्यास आधारित परियोजनाओं के प्रमुख है - रंजन एवम रंजन (2007) द्वारा भारत के शिल्प का विश्वकोश मानचित्रण करना Ov. प्रोफेसर प्रवीण नाहर और औद्योगिक डिजाइन संकाय द्वारा मिलकर मुंबई व अन्य शहर o में सार्वजनिक परिवहन को एक नया स्वरूप देना | कई अग्रणी डिजाइनर और शिक्षक o. n अतीत में NID का दौरा किया है, जिनमें दूरदर्शी वास्तुकार और डिजाइन प्रवर्तक bkinS3r f ur Ov. फर्नीचर डिजाइनर जॉ j Rnakaixma jo 1960 mek 7 smy yha-rh शामिल है |

RCA A0 NID ka डिजाइन क्षेत्र में 50 से अधिक v8oR का सहयोग रहा है | जिनमें अग्रणी डिजाइन विचारक Ov. x02ktaRb /s AacR का भारत आगमन विशेष है, जो डिजाइन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अशोक चटर्जी को imशा ब्लैक पुरस्कार देने आए थे | फर्नीचर एवं A0द्योगिक डिजाइनर jSpr mIrsn A0 isgnpLI बलराम 1971 में RCA के औद्योगिक डिजाइन इंजीनियरिंग के वार्षिक डिजाइन प्रशिक्षण के लिए गए थे | ललित दास, कीर्ति त्रिवेदी एवं के. मुंशी ने 1971-74 (रंजन 2013) के बीच RCA के औद्योगिक डिजाइन संकाय (IDE) mepra स्नातक के लिए अध्ययन किया | rK3r, सर क्रिस्टोफर f ह्लिंग 2001 में NID आए थे | 1990 के मध्य से NID के बहुत से छात्रों ने RCA me प्रशिक्षण लिया है और दोनो संस्थान o के स्टाफ के बीच विचारों का आदान-प्रदान होता रहा है | एनीमेशन, कपड़ा, मूर्तिकला और डिजाइन इतिहास सभी विभाग इस आदान प्रदान में सक्रिय रहे है | आदान प्रदान की इस लंबे समय से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए, मार्च 2011 में Ok 3 सप्ताह की गहन परियोजना “गो ग्लोबल” को cal Ukrk e[n sS4amo. ne अपनी भागीदारी को एक नए स्तर पर पहुंचाने का फैसला किया |

क्राफ्ट + प्रौद्योगिकी

IDE A0 NID के प्रौद्योगिक डिजाइन प्रभाव के शिक्षाविद o ने मिलकर 2011-2010 में कई बैठक की , जिसमें .उन्होंने परियोजना के विकास एवं स्थानीय एजेंसी yo से उ Nhe जोड़ने के बारे में विचार विमर्श किया | संस्कृति के महत्वपूर्ण संकेतक o की रक्षा, S4anly srcnaAo का समर्थन एवं गरीब लोग o के उत्थान के लिए अहमदाबाद में कई गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाएं काम कर रही है | इनसे स्थानीय kaIgro. Ov. निर्माता Ao को प्रोत्साहन मिला है | कला रक्षा (2013), ग्राम श्री (2013), मानव साधना (2013) Ov. qainr (2013) - सभी ज्ञान साझा करने, छात्र इंटरैक्टिव, प्रदर्शनियों एवम गोष्ठियों के माध्यम से NID से जुड़े हुए है | हमने निश्चय किया कि NID का शिल्प, RCA एवं इंपीरियल कॉलेज के डिजाइन संचालित प्रौद्योगिकी नवाचार मिलकर hme kaI3 + tknlkI = kaI3ol GI दे सकते है | शिल्प के तरी को में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी के तत्व o का परिचय, व्यापार मॉडल को बढ़ाना, उद्यम की पहल को प्रेरित करना, भागीदारी का विस्तार करके उसमें सुधार लाना, यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे e

यह पुस्तक हमारे छात्रों की सामूहिक परियोजनाएं हमारे समर्थक और सहयोगियों की सोच क कुछ परिणामों को दर्शाती है | अपने निबंध में . mo icba kaIgro. से अपेक्षाएं और समाज द्वारा नकल और उनके काम के विनियोग के माध्यम से कम आ जाना – इस विरोधाभास को समझाती है | यह एक वैश्विक 63na है, फिर भी यहां भली प्रकार से व्यक्त होती है और NID बहुत पहले से अपनी परियोजनाओं द्वारा इसे संभालता आ रहा है | n 4n Og का योगदान गुजरात की “निर्माण मानसिकता” को समझाता है और कैसे गहरी अंतःस्थापित शिल्प प्रथा o नई प्रौद्योगिकी के साथ अंतरप्रि#t है. इनके जोखिम और अवसर का वर्णन करता है | अहमदाबाद सेंट्रल जेल के कैदी yo के साथ छात्र परियोजनाओं me डिजाइन के trlko. A0 sdwoRkI Ok विस्तृत श्रृंखला देखी जा सकती है - भविष्य की शिल्प डिजाइनिंग से लेकर सौर ऊर्जा संचालित खरा d mxIn तक | इन परियोजनाओं में हम सांस्कृतिक आदान प्रदान, ज्ञान को saza करना और मित्रता की झलक देख सकते है .और आशा करते है कि यह भागीदारी आगे भी जारी रहेगी |

प्रोफेसर 0कशले हॉल, अभिनव डिजाइन इंजीनियरिंग

Imperial College London Tutors

Nathon Eng

Marco Aurisicchio

Ashley Hall

Neil Barron

JOCKEY

Beach

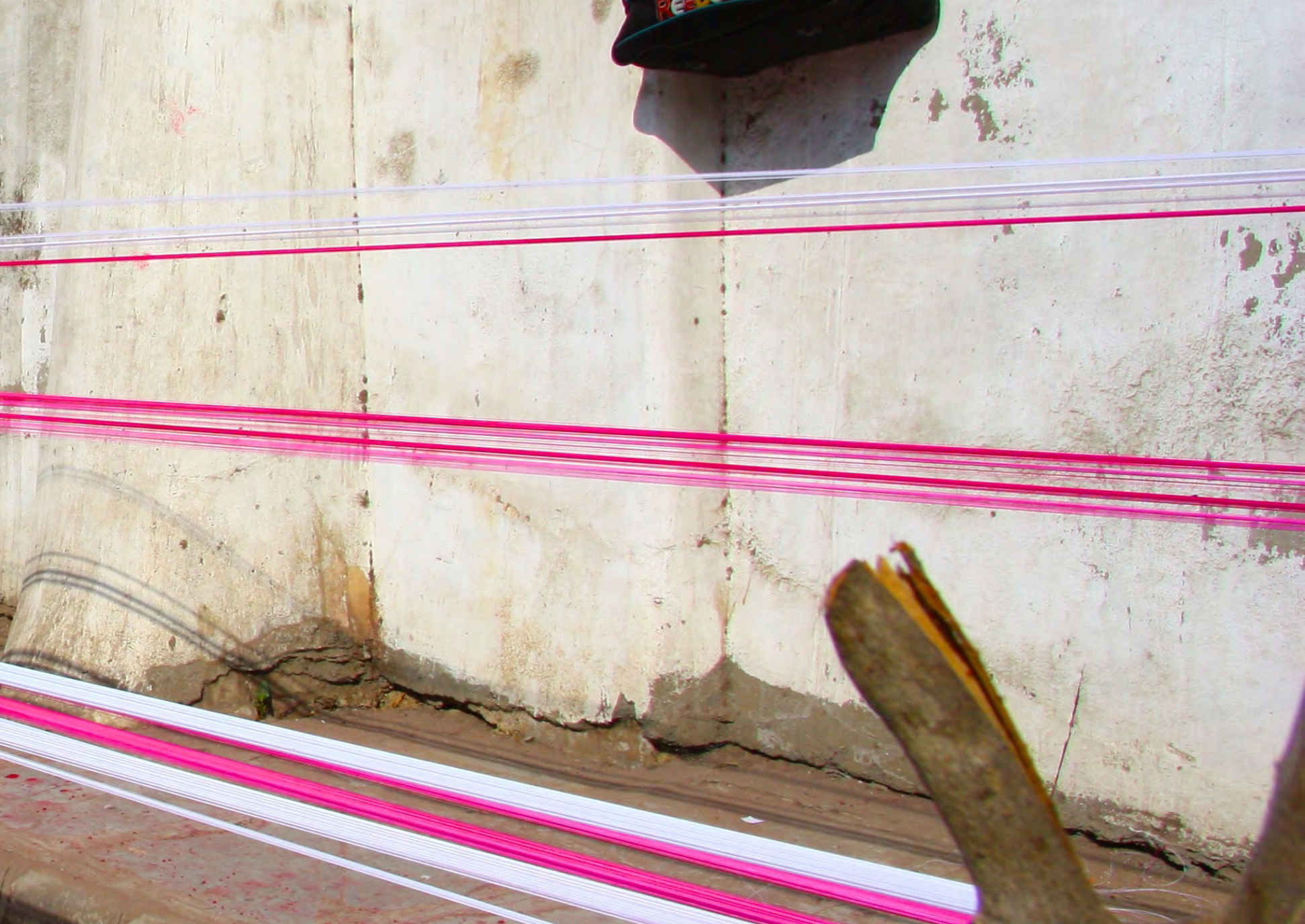

24
CARAT
PLY

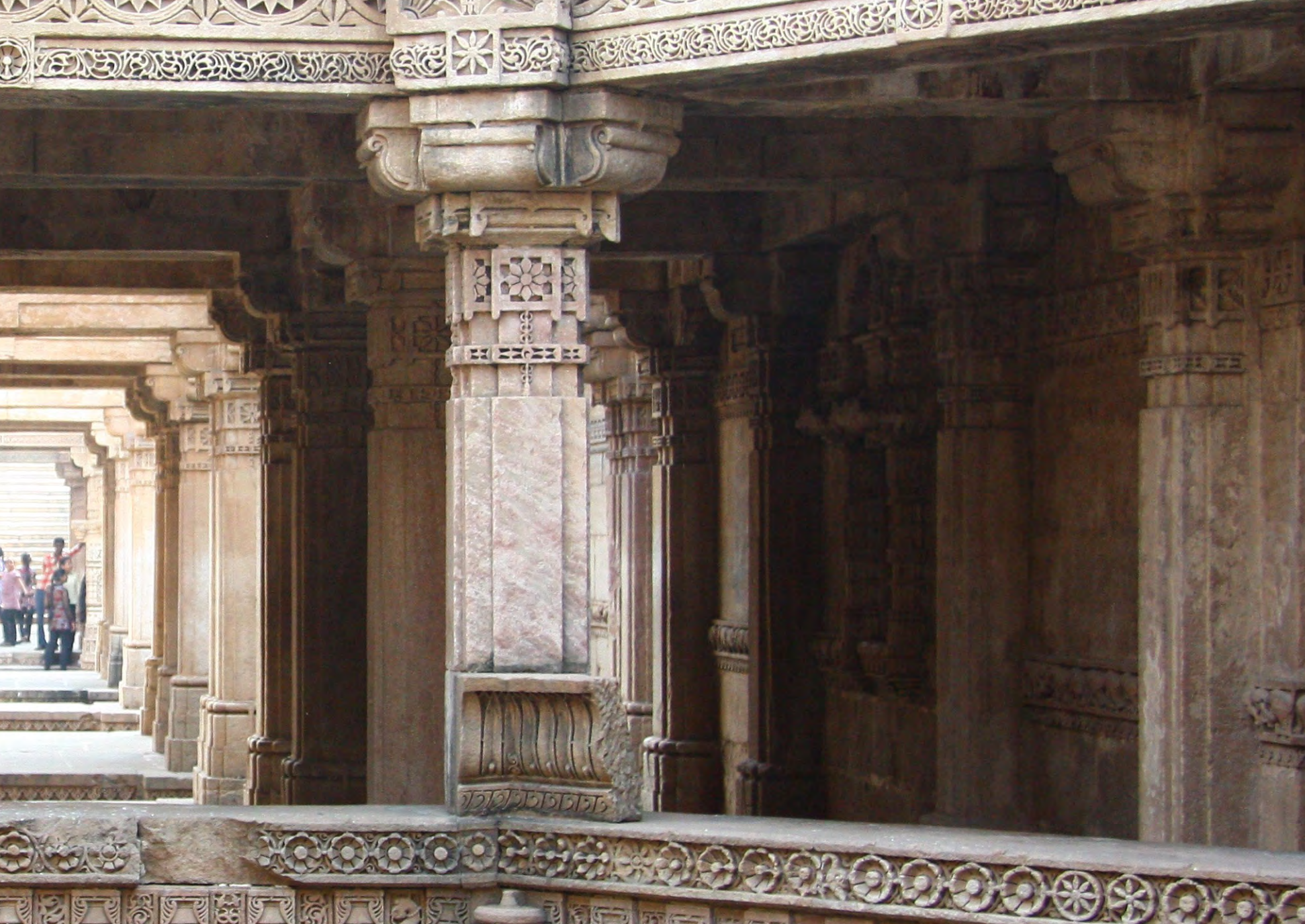

4224

DL
sight

1.0

FUTURECRAFT Making tomorrow today

भविष्य शिल्प कल को आज बनाना

Written by:

Ashley Hall - Royal College of Art - Innovation Design Engineering

Praveen Nahar & Amresh Amresh - National Institute of Design

One definition of craft could be 'making yesterday today', in other words the contemporary practising of historically based knowledge passed on from generation to generation. We often think of craft being driven this way, a form of making refined from the past so that it can be maintained and passed on to future generations. One aspect of this was survival memes, packages of information communicated from generation to generation about how to remake the natural world into objects that could sustain life and make it more comfortable. The modern view of craft sees it as a cultural practise supporting different ways of living that heavily identify with geography and place. In our developing world craft is often seen as the link with the past and crucially as something that stops us going forwards, slow, out of date, hard work with materials that are inefficient, practices that are slow, dangerous, uncomfortable or difficult to reconcile with how 'modern' people want to live their lives. The economic prospects reflect this with the widely reported reduction of craft incomes, whole communities abandoning the practice and the pressure of rural-urban migration. Yet amongst this there are success stories of groups supported by NGO's like Kala Raksha and Gramshree who are helping to even out the odds and bridge the gap between some of the pressure and economic realities.

Through discussions between the RCA and NID we explored the different fields of Indian craft, its present practises and future challenges and opportunities. The past informing the future was a clear observation and this led to a proposition to reverse the process. This provided us with the motivation to ask some key questions; could craft be re-positioned as a future orientated practice supported and facilitated by, but not dominated by technology? What if the future could lead the present? Could we make an experiment to see if we could develop a series of projects that positioned craft as something that delivers new offerings for the future rather than a practice that reminds many of a past they want to move away from? In other words shifting craft from knowledge of the past, to knowledge for future action. Taken as a whole we aimed to push the temporal craft dimension from the past through to the present with a nudge at the future for the things yet to be conceived. Technology would be a key ingredient and if so how could this affect and influence the mix? What types of new craft objects, materials, processes, communications, forms and combinations could we design and can we create at an artefact, system or even a citywide scale?

शिल्प की एक परिभाषा 'कल को आज बनाना' या दूसरे शब्दों में, ऐतिहासिक रूप से आधारित ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पारित कर समकालीन अभ्यास बनाना हो सकती है। हम अक्सर शिल्प को बनाए रखने और इसे भविष्य की पीढ़ियों तक पारित करने की सोचते हैं ताकि अतीत से परिष्कृत बनाने का एक रूप संचालित किया जा सके। इसका एक पहलू, अस्तित्व का सवाल, जीवन को बनाए रखने और इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने वाली वस्तुओं के रीमेक के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी भेजी जानकारी के संकुल से था। शिल्प का आधुनिक दृष्टिकोण, भूगोल एवं जगह के साथ की पहचान है, जिसे जीने के विभिन्न तरीकों के समर्थन में एक सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। हमारी विकासशील दुनिया में, शिल्प अतीत के साथ कड़ी के रूप में, हमें समय में पीछे धकेलने वाली चीज के रूप में, धीमी, पुरानी, अक्षम सामग्री के रूप में, और आधुनिक लोगों के जीवन को असहज और धीमी गति का बनाने वाली प्रथा के रूप में देखा जाता है। आर्थिक संभावनाएँ यह दर्शाती हैं कि इस सोच के कारण शिल्प आय में कमी आयी है, पूरे समुदाय व्यापक रूप से अभ्यास छोड़ रहे हैं और गाँव से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर भी इस बीच, ग्रामश्री और कला रक्षा जैसे गैरसरकारी संगठनों द्वारा समर्थित समूहों की सफलता की कहानियाँ सुनने में आती हैं। जो दबाव और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद कर रहे हैं।

RCA और NID के बीच विचार-विमर्श के माध्यम से हमने भारतीय शिल्प की वर्तमान प्रथाओं और भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया। भूत बताए भविष्य का एक स्पष्ट अवलोकन किया गया और इस प्रक्रिया को उलटने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान की; शिल्प एक भविष्य केंद्रित अभ्यास के रूप में फिर से तैनात किया जा सकता है, तकनीक के समर्थन और मदद से उसके प्रभुत्व के बिना भविष्य यदि वर्तमान को दिशा दे तो क्या होगा? क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम ऐसी परियोजनाएँ विकसित करें जिसमें शिल्प एक ऐसी कला के रूप में उभरे जो हमें भविष्य के नए आयाम देन कि अतीत की याद दिलाए। दूसरे शब्दों में अतीत के ज्ञान से, शिल्प का, भविष्य की कार्रवाई के लिए स्थानांतरण। अतीत के लौकिक शिल्प को हम पूर्ण रूप से भविष्य के काल्पनिक आयाम की तरफ ले जाएँ। प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण घटक होगा और यदि ऐसा है तो यह कैसे प्रभावित कर सकता है? हम कैसे शिल्प वस्तुओं, सामग्री, प्रक्रियाओं, संचार, रूपों और संयोजनों को डिज़ाइन कर सकते हैं? क्या हम एक मूर्ति, सिस्टम या यहाँ तक कि एक शहरी पैमाने पर इन्हें बना सकते हैं? यह प्रस्ताव, गो ग्लोबल, अहमदाबाद में NID के अभिनव डिज़ाइन इंजीनियरिंग कला के स्नातकोत्तर और RCA के छात्रों और डिज़ाइनरों के बीच अंतः विषय सहयोग के चार फोकस क्षेत्रों में से एक बन गया। कुल मिलाकर, हमारी परियोजना से पता चला कि आज की योजनाओं और गतिविधियों से हम भविष्य की शिल्प प्रथाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? शिल्प के लिए, कई अहम और तत्काल चिंता के विषय हैं जैसे कि साँस्कृतिक सामंजस्य एवं भविष्य प्रक्षेपण, गरीबी से लोगों का उत्थान करने में कैसे कारगर होगा? हालाँकि, नवाचार और सुधार के लिए सभी संभव रास्ते तलाशना भी महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि दूसरे भी हमारे प्रारंभिक विचारों से प्रेरित होंगे। छात्रों ने इस नए दृष्टिकोण के लिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें ग्राहक के डीएनए प्रोफाइल और कुशल शिल्प, प्रौद्योगिकी के मेल से अद्वितीय वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। यह उदाहरण

This proposal became one of the four focus areas within GoGlobal Craftology, the interdisciplinary collaboration between postgraduate Innovation Design Engineering students from the Royal College of Art and designers from the National Institute of Design in Ahmedabad. Overall the results from our project showed that there is value to considering how craft practices in the future could influence planning and activities carried out today. Although there are many pressing and immediate concerns for craft to help uplift people from poverty and be a mechanism of cultural cohesion future projection is also important to explore all the possible avenues of innovation and improvement. We hope that others can build on and experiment with our early ideas.

The students reacted very positively to this new approach with the DNA future craft group proposing an amalgamation of traditional craft and digital technology to design unique objects that are a blend of the customer's DNA profile and the highly skilled craft interpretations of a local artisan painter on the finished form. The example shows how the 'spikes' of the DNA form are used as creative inspiration as hills in a cityscape. The artist has then drawn buildings, trees and other urban forms to create a unique micro world. What's particularly interesting in this combination is the visualisation of hitherto invisible unique information about ourselves combined with craft interpretations.

The Ahmedabad 2030 craft city group explored the observation that 90% of all objects in India are made by hand and considers a future where this is developed on a citywide scale in two different dimensions. On an urban scale craft zones are set up in a way that relates to the main craft activities of the specialist regions outside of the city in conjunction with local resources. At a local scale a street scene is re-conceived using craft textures, forms and finishes to imagine a rich future craftology space using the optimum blend of local hand craft processes and digital technology.

Craft religion became the inspiration for a group that takes its starting point from the rich diversity and tolerance of religions in India and proposes a parallel craft religion where devotees come together to celebrate traditional knowledge and practices by making objects and structures that contribute social value. The project takes a systems design approach that describes a rich range of activities from temple building, parades, craft revivals and rituals that are harmonious with other belief systems.

बताता है कि कैसे डीएनए फ़ॉर्म की स्पाइक्स को एक सिटीस्केप में पहाड़ियों के रूप में रचनात्मक प्रेरणा के रूप में उपयोग किया जाता है। कलाकार तब एक अद्वितीय सूक्ष्म दुनिया बनाने के लिए, इमारतों, पेड़ों और अन्य शहरी रूपों की मदद लेता है। इस संयोजन में, अपनी शिल्प व्याख्याओं के साथ संयुक्त, अदृश्य, अद्वितीय जानकारी का चित्रण विशेष रूप से दिलचस्प है।

अहमदाबाद २०३० शिल्प सिटी ग्रुप ने पाया कि भारत में सभी वस्तुओं में से, ९०% हस्तनिर्मित हैं और भविष्य में यह दो अलग-अलग आयामों में एक पूरे शहर में बड़े पैमाने पर विकसित किया जा सकता है। शहरी पैमाने पर शिल्प क्षेत्रों को स्थानीय संसाधनों के साथ संयोजन के रूप में, शहर के बाहर विशेष क्षेत्रों की संबंधित मुख्य गतिविधियों की तरह से स्थापित कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर एक सड़क के दृश्य की फिर से कल्पना की है जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प प्रक्रियाओं और डिजिटल तकनीक के इष्टतम मिश्रण का उपयोग कर एक समृद्ध भविष्य क्राफ्टोलॉजी कल्पना करने के लिए, शिल्प बनावट और रूपों का उपयोग किया गया है। क्राफ्ट धर्म उन समूहों के लिए एक प्रेरणा बना जो भारत में धर्म की विविधता और सहिष्णुता को शुरुआती बिंदु के रूप में लेता है और एक ऐसे समानांतर शिल्प धर्म का प्रस्ताव देते हैं जहाँ शिल्प धर्म भक्त अपने पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। परियोजना मंदिर, सिस्टम डिजाइन दृष्टिकोण लेता है जो कि निर्माण, परेड, शिल्प पुनरुद्धार और अन्य विश्वास प्रणालियों के साथ संगत कर रहे अनुष्ठानों की गतिविधियों का वर्णन करता है।

कुल मिलाकर, फ्यूचरक्राफ्ट समूह की परियोजनाओं का परिणाम भविष्य में शिल्प प्रथाओं की योजना बनाने और गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है कि किस पर विचार करने के लिए कुछ मूल्य है। अधिक मौलिक रूप में, एक आधुनिक समाज में प्रशंसा, भूमिका और शिल्प के अभ्यास की पूरी रीपोजिशनिंगका महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है। गरीबी से लोगों के उत्थान और सांस्कृतिक एकता का एक तंत्र होना शिल्प के लिए एक अहम भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, भविष्य प्रक्षेपण, नवाचार और सुधार के लिए सभी संभव रास्ते तलाशना भी महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि दूसरे भी हमारे प्रारंभिक विचारों और सोच के साथ प्रयोग करेंगे।

Overall the results from the Futurecraft group projects showed that there is some value to considering how craft practices in the future could influence future planning and activities carried out today. More fundamentally it proposed a complete repositioning of the appreciation, role and practice of craft in a modernising society in an aspirational and leadership role. Although there are many pressing and immediate concerns for craft to help uplift people from poverty and to be a mechanism of cultural cohesion, future projection is also important to explore all the possible avenues of innovation and improvement. We hope that others can build on and experiment with our early thoughts and ideas.

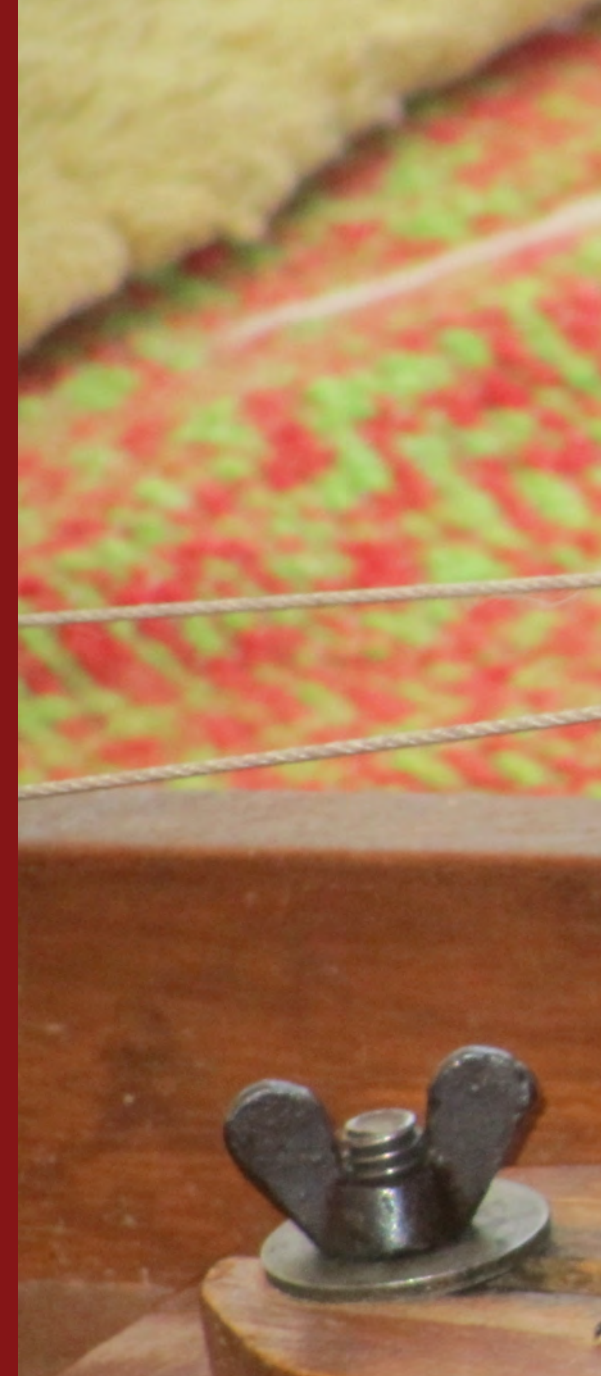
1.1

CONTEXT AND AIMS TECHNOLOGY CRAFT

संदर्भ और उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्राफ्ट

Written by:

Nathan Eng - Imperial College London

Technology Craft

Modern technology celebrates the concealment of complexity. Electronics and consumer goods are the result of the culmination of thousands of processes and even millions of parts. They hide this, however, within minimalist, antiseptic, and often alienating “black boxes” of unknowable internal workings. Man made objects and their relationship to people in India flies in the face of that trend emphasising the hand made, improvised, organic and uniqueness resulting from craft traditions. Looking around the everyday environment of Ahmedabad, it would appear that few objects in India are not made or substantially modified by hand.

Technology as Augmentation and Catalyst

When looking to introduce new technology to an environment, it is important to clearly understand the role that technology plays. Often, technology is simply augmenting a human ability or activity that already existed. When it is the focus of attention, it helps to rally efforts and acts as a sort of catalyst for beneficial activities.

Technology does not give a capability where it did not exist before but adds to existing abilities to see, hear, feel, understand, transport, etc... This is often forgotten when introducing technologies into a new context. Having computer-aided drawing (CAD) software, however full-featured, does not make the user an engineer any more than picking up a hammer makes them a carpenter. Similarly an experienced carpenter who does not have a hammer can always improvise something to perform the function of a hammer. Indian craftspeople have a great many skills and it is important, to those of us outside the culture, to understand what these are instead of blindly applying devices or tools in ignorance of capabilities, skills and context.

Although an artefact (phone, vehicle, material) may be the centre of attention when change is noticed, it is usually just the “tip of the iceberg”. It is essential to see its connection to the real work and value generation that is driving the change. This “catalyst” behaviour is best illustrated by the “stone soup” anecdote:

There once were two soldiers returning from a long campaign. They were passing through an area where villagers feared such travellers and hid food and supplies from them. Hungry and tired from their travels, the soldiers stopped for the night

तकनीकी शिल्प

आधुनिक प्रौद्योगिकी जटिलता को छुपाने का काम बखूबी करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुएं हजारों प्रक्रियाओं और लाख भागों के जुड़ने का परिणाम है। यह ज्यादातर इन चीजों को न जानने योग्य आंतरिक कार्य के “काले बक्से” में छुपा देती है। हस्त निर्मित उत्पाद और लोगो से उनका रिश्ता; भारत में हस्त निर्मित, टूटकेलक, जेडूक और विशिष्ट शिल्प परंपराओं का नतीजा है। अहमदाबाद के आसपास के माहौल को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कुछ वस्तुओं को हाथ से बनाया या संशोधित नहीं किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी - वर्धक और प्रेरक के रूप में

किसी पर्यावरण में नई तकनीक लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है कि फले यह समझा जाए कि स्पष्ट रूप से प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है? अक्सर प्रौद्योगिकी, पहले से ही अस्तित्व में, एक मानव क्षमता या गतिविधि को समृद्ध करने का कार्य करती है। जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह हमारे प्रयास और लाभकारी गतिविधियों के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

पुराने समय में जब प्रौद्योगिकी मौजूद नहीं थी, किसी की क्षमता नहीं बढ़ाती थी, लेकिन आजकल इसने हमारी देखने सुनने महसूस करने और समझने की क्षमता को बढ़ाया है। अक्सर इसे भुला दिया जाता है। कंप्यूटर एडेड लाइन सॉफ्टवेयर कितनी भी विशेषताओं से युक्त हो; प्रयोग कतार को इंजीनियर नहीं बना सकता। जैसे एक हथौड़ा उठा कर कोई बढ़ई नहीं बन सकता; उसी प्रकार एक अनुभवी बढ़ई बिना हथौड़े से अपना काम करने के लिए, किसी और वस्तु में सुधार करके उससे हथौड़े का काम ले सकता है। भारतीय कारीगर के पास कई कौशल हैं, और आंख बंद करके इन क्षमताओं का उपयोग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम जिस संस्कृति से अनजान हैं, उसका महत्व समझे।

जब परिवर्तन होता है, तो एक कला का नमूना, ध्यान का केंद्र हो सकता है; परंतु आम तौर पर यह सिर्फ “हिमश्ले का शीर्ष” होता है। इस परिवर्तन को चलाने वाले काम और मूल्य के साथ इसके संबंध को देखना आवश्यक है। यह प्रेरक व्यवहार “पत्थर का सूप” किससे से एकदम साफ हो जाता है :

“एक बार दो सैनिक एक लंबे अभियान के बाद लौट रहे थे। वे ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां के लोग यात्रीआओ के डर से अपनी खाद्य आपूर्ति छिपा कर रखते थे। भूख और बुरी तरह से थके हुए सैनिकों ने एक रात शहर के बीच बीच रुकने का फैसला किया। उनके पास एक बर्तन था जिसमें उन्होंने पानी गर्म करने के लिए रखा और सावधानी से एक पत्थर चुनकर उसमें डाला। इस अजीब व्यवहार का संज्ञान लेते हुए नगर वासी इकट्ठा होने लगे और इस

the town square. Having only a large pot with them, they setup their pot to boil using only water from the town well and a carefully chosen stone. Taking note of this strange behaviour, the townspeople began to gather and inquired about this strange activity. The soldiers responded: "we are making stone soup, it is the best soup in the land, but ours has yet to cook to completion...it might yet use a few minor garnishes." Slowly and incrementally, the townspeople volunteered small amounts of their hidden rations, and eventually a great meal was made and had by all. The next day the soldiers left, taking their pot and their stone with them.

The successful deployment of new technology relies on its ability to connect to skills and resources in the environment; to attract beneficial attention or modify the flow of information and materials in a community to beneficial ends. This subtle change can have wider reaching effects as it exposes communities to new possibilities. The design of technology is thus the fine art of crafting stones for the messy soup of a given context.

Technological Context

Ahmedabad and the wider Kutch region demonstrate an enormous mix of modern and ancient technologies. The staggering variety is immediately apparent on the roadways where new cars compete for space with pedestrians, cyclists, elephants and a variety of animal-drawn carts. Tours of the region showed us numerous examples of local skills in textiles, woodworking, metalwork and grand architecture.

Step wells, for example, are spectacular feats of integrated design, some of them dating back as far as a thousand years. They blend environmental, cultural and user design considerations through cathedral-sized buildings that sometimes took generations to build. Their basic function is to provide locals and travellers with year-round access to shelter and underground water. They are designed with steps that descend deep into a water reservoir so that the water remains accessible as it changes its level over the year. The architecture includes a blend of Hindu and Muslim iconography that makes diverse users from the region feel welcome. There are even platforms on several levels that provide shade and space for overnight stays. Their design, with narrow entry paths along the walls of the well, are designed to limit access and thus provides safety and security for guests at night.

अजीब गतिविधि के बारे में पूछताछ करने लगे | टीबी सेइन्को ने जवाब दिया इक हम पत्थर का सूप बना रहे है | यह देश का सबसे अच्छा सूप है, लेकिन हमारा सूप पूरा करने के लिए उस में कुछ मामूली वस्तुओं की आवश्यकता है | धीरे-धीरे नगरवासी छोटी- छोटी मात्रा में स्वेच्छा से अपने छिपे राशन की चीजें लाए और अंत में एक स्वादिष्ट भोज बनाया गया, जो सभी ने खाया | अगले दिन सैनिक अपना बर्तन और पत्थर लेकर चले गए |”

लाभ के लिए ध्यान आकर्षित करना या एक समुदाय में जानकारी और सामग्री के प्रवाह को संशोधित करने के लिए नई तकनीक का सफल होना उसके कौशल और संसाधन से जुड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है | यह नई संभावनाओं के रूप में सक्षम परिवर्तन के लिए समुदाय को उजागर करता है | इसी तरह डिजाइन प्रौद्योगिकी ऊपर दिए गए संदर्भ में किसी भी सूप को स्वादिष्ट बनाने के लिए पत्थर गढ़ने की कला है

तकनीकी प्रआसंर्गकटा

अहमदाबाद और व्यापक कसी7 क्षेत्र आधुनिक और प्राचीन और प्रौद्योगिकी का मिश्रण प्रदर्शित करतए है | यह चौंका देने वाली हकीकत, नई कारओ और पैदल चलने वालओ, साइकिल चलाको एवं पशुवाहनों के बीच लगी डॉड से स्पष्ट हो जातई है | क्षेत्र के भ्रमण के दौरान हमे स्थानीय वस्त्रों में कौशल, लकड़ी का काम, धातु और भव्य वास्तुकला के कई उदाहरण दिखते है |

एकीकृत डिजाइन की शानदार निशानीयो के उदाहरण हमे वाव में दिखे जिनमें से कुछ तो हजारो साल पुरानी है | वह गिरजाघर के आकार की इमारत के माध्यम से पर्यावरण, संस्कृति और उपयोगकर्ता के डिजाइन संबंधी विचारों को मिलआती है | इन्हें बनाने में कभी कभी पीढ़ियां लंग जाती थी | उनका बुनियादी उपयोग साल भर स्थानीय लोग और यात्रीआओ को आश्रय और भूमिगत पानी प्रदान करना है | यह ऐसे बनाए गए है, की वर्ष के दौरान पानी के अलग-अलग स्तर के कारण उसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है | हिंदू-मुस्लिम वास्तुकला के समागम से निर्मित यह इमारतें उपयोग कर्ताओं का स्वागत करते प्रतीत होती है | रात भर रहने के लिए छाया और जगह प्रदान करती है | संकीर्ण प्रवेश की उनकी डिजाइन, रात में मेहमानों को सुरक्षा प्रदान करती है | एकीकृत डिजाइन के इस लंबे समय से चले आ रहे परंपरा के साथ साथ “मानसिकता बनाने” की एक व्यापक परंपरा भी है | शहर में रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए स्थानीय सामग्री और कौशल का लाभ लेने के लिए शिक्षा रूपांतर का उदाहरण खोजना मुश्किल नहीं है | उदाहरण के लिए रविवारई बाजार में लोहे की सलाखों से बनी गाड़ी के नए पहिए देखे जा सकते है | निद परिसर के भवन को पूरी तरह से बांस के बने मकान की मदद से पुनः निर्मित किया जा रहा है | गांधी आश्रम का दौरा करते समय हमारी मुलाकात एक कपड़ा बउनकर से हुई जो अपने फोल्डएबल कताई किट का उपयोग कहीं भी कर सकता है, बिल्कुल एक लैपटॉप की तरह |

In addition to this long-standing tradition of integrated design, there is also a pervasive “making mindset”. In the city, it is not difficult to find examples of fixes and adaptations to make everyday life easier or to take advantage of local materials and skills. The Sunday market, for example, had new cart wheels made entirely from salvaged rebar. NID campus buildings were being renovated with the help of scaffolding made entirely of bamboo. While visiting the Ghandi Ashram, we met a textile weaver whose foldable spinning kit enabled him to work wherever he needed... a sort of laptop for textile craft.

This hand-crafting focus also extends to modern large-scale projects that form effective hybrids of modern and ancient technologies. The city of Mandvi in the Kutch region still has shipyards based on traditional wooden ship-building practices. Fitted with modern propulsion and navigation systems, these vessels are said to last for 70 years of service without requiring all of the infrastructure of a modern shipyard to maintain and overhaul steel structures.

The introduction of new technology may also result in waste and outright dangers. Some of the more obvious ones have been addressed by local government; such as the conversion of the many auto rickshaws to run on natural gas instead of dirtier smog-inducing fuels. Some infrastructure issues are only being minimally addressed. Some areas of the old city are only serviced with water for a few hours of the day because of rampant leaks in the water system that are difficult to systematically address; possibly in part because everyone tends to craft immediate solutions. Other new technologies, unfortunately, continue to threaten people and will require more education among users. We noticed, for example, that piles of old mobile phone batteries in the market were left out, unprotected from sun or rain exposure. Many of the lithium cells were bloated and deformed from internal rupture which poses a significant health risk if they were to completely fail indoors or if they are inappropriately disposed of. They also represent a loss of value to the seller as they may no longer fit the intended phones, damage them and no longer hold any substantial charge.

Future Outlook

This fast-changing, complex environment will never be fully predictable. There are, however, some identifiable trends which will certainly continue to affect the propagation of technology in Indian craft work.

यह हात - शिल्प केंद्रित है, आधुनिक और प्राचीन तकनीक का प्रभावई मेल है जो आजकल की बड़े पैमाने पर फैली हुई परियोजनाओं तक विस्तृत है। कच्छ के मांडवी शहर में आज भी परंपरागत लकड़ी के जहाज की निर्माण प्रथा आओ पर आधारित बंदरगाह है। आधुनिक संचालक शक्ति और नेविगेशन सिस्टम से सुसज्जित ये जहाज बिना बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और इस्पात संरचना में फेर-बदल किए 70 साल तक सेवा देते हैं।

नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत गई एक मुमिस्टर खतरों को भी पैदा करती है। इनमें से कुछ को स्थानीय सरकार द्वारा संबोधित किया गया है जैसे गंदी धुंध फैलाने वाले इंजन को प्राकृतिक गैस इंजन में बदलना। कुछ बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों को ग्यून्यन्त स्तर पर संबोधित किया जा रहा है। पुराने शहर के कुछ क्षेत्रों में दिन के कुछ घंटों के लिए पानी दिया जाता है क्योंकि व्यवस्थित तरीके से पानी की बड़े पैमाने पर इर्सव को संबोधित करना मुश्किल हो जाता है। संभवतः इसीलिए, क्योंकि हर कोई त्विर्त समाधान निकालने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से, अनय नई प्रौद्योगिकीया लोगओ को डरा रही है, उपयोगकर्ताओं को और अधिक शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमने बाजार में पुराने मोबाइल फोन की बैटरीआओ के ढेर को धूप एवम् बारिश में असुरक्षित पड़े देखा है। कई लिथियम बैटरियां जो आंतरिक रूप से टूट कर फूल और विकृत हो गई थी, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती हैं। वए विक्रेता के लिए भी एक हानि प्रद सौदा साबित होते हैं, क्योंकि वह किसी फोन में फिट नहीं हो सकती और ना ही उनका आवेक्ष सफल होता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

यह तेजी से बदल रहा जटिल माहौल पूरी तरह से हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। कुछ पहचान योग्य प्रवृत्तियां हैं जो निश्चित रूप से भारतीय शिल्प काम में प्रौद्योगिकी के प्रसार को प्रभावित करती रहेंगी।

हस्तशिल्प के कई उत्पादन के लिए काम करता है क्योंकि इसमें श्रम की लागत कम है। भारत में विकास के साथ शिल्प तत्व के मूल्य को शिल्पकार के समय की बढ़ती लागत के साथ तालमेल में लाना आवश्यक है। स्थानीय समुदाय द्वारा आंतरिक स्तर पर बेहतर संचार माध्यम से, शिल्प को कायम रखने के लिए शिल्प कार्य की विशेषता का निरंतर मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी।

विस्तृत उच्च कोटि के शिल्पकाय को अंजाम देने वाली नई निर्माण प्रौद्योगिकी की नई सोच, ग्राहक की आवश्यकता अनुसार निमर एवम् वितरण प्रक्रिया को जन्म देती रहेगी। बिना किसी अतिरिक्त बुनियादी सुविधा के, नई प्रौद्योगिकी की त्विर्त काम करने वाली मशीनें, रैपिड प्रोटोटाइप मशीनों (RepRap, MakerBot), नए तत्व और क्षमताओं को विकसित करने की शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ाएगी।

इस संदर्भ में नई प्रौद्योगिकी के खतरे को कम करते हुए आवम परंपराओं को बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए टीम ने बेहतर समाधान पाने के लिए चर्चा और विचार विमर्श में अपना काफी समय दिया है यहां

Hand crafting works for many kinds of production because of the low cost of labour. As India develops, the value of the craft element will have to keep pace with rising cost of workers time. Sustaining craft work will require a continued valuation of the uniqueness of craft work bolstered internally by local communities and externally through improved communication of the value and skill involved in the work.

The bespoke, distributed nature that comes of the making mindset is sure to continue to evolve as new manufacturing technologies appear which enable more distributed high-tech craft work. Technologies such as rapid prototyping machines (RepRap, MakerBot) will augment the abilities of craft makers to integrate modern materials and precision into their work with relatively little additional infrastructure.

Within this context, the teams dug deep to find ways to preserve and enhance the best of craft traditions while mitigating dangers of new technologies. They put in solid hours discussing, brainstorming and even travelling back across the region to cease opportunities to make better solutions that would stick.

तक कि क्षेत्र का दुबारा दौरा तक किया है।

1.2

CO-CREATING REVISITING THE ETHICS OF ENGAGEMENT BETWEEN DESIGNERS AND CRAFTSPEOPLE

रचनाकार प्रवास डिजाइनरों और कारीगरों के बीच सगाई की नैतिकता
की समीक्षा

Written by:

Moe Chiba - Programme Specialist for Culture at Unesco

Ritu Sethi - Director of Craft Revival Trust, Indian crafts industry specialist

Awy mgl das, sS4apk, d hajs Aaf _0mj I, (0k xhrI ivras t ho3l)

Design intervention has been an established initiative of development projects initiated by Governments and NGOs across the world as a means to enhance market reach and the livelihood of craft communities. However, these multiple initiatives which are meant to support craftspeople and their communities often end up benefiting the designer's and other commercial interests. Innumerable instances have been cited by craftspeople and others on the ethics of engagement where design development of craft traditions has ended up publicising the designer while the craftsman has continued to remain unnamed and unknown.

In the design world, practitioners and students are well aware of the moral issues and laws governing copying and design infringements. Design practitioners use all means to protect their designs and ideas as they are alert to their moral rights, economic benefits and future business potential. However, the same level of rigor does not seem to always apply when the designers deal with traditional craft communities.

While marketing pundits eulogize brand identities and designer products are the current rage, charges of cheating and infringement of design are not infrequent in these circles and counter-charges grab headlines. However, amidst all this babble of newsprint and televised footage, there is a marked absence of any mention of copying associated with the many hundreds of indigenous crafts and textiles that exist in this country.

Is this deafening silence because there is no copying of these hallowed traditions? Or is it because there is a widely accepted view that copying from traditional craftsman's and weavers is acceptable, and, in fact, even given tacit approval?

We have all seen a Warli painting featured across the pallu of one famous designer's sari, a Madhubani motif on a jacket of another; iconic block-prints that have been screen-printed, a handloom replicated on the power-loom. Craftspeople, artists and weavers who have sewn and embroidered, cast and molded, engraved and etched, printed and painted India's millennia old cultural identity seem to have no place in popular conversations on 'design' and 'brand' and apparently, no perceived rights or ownership of their familial and community knowledge.

Mainly located in rural areas, the craft sector in India provides employment to many millions of people. An overwhelming majority of whom belong to the weaker, more vulnerable sections of society, being either scheduled caste or tribe or belonging to minorities or to 'other backward classes'. It is an accepted truth that craftspeople and

डिजाइन हस्तक्षेप एक साधन के बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए और शिल्प समुदायों की आजीविका के रूप में दुनिया भर में सरकारों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की विकास परियोजनाओं की स्थापना की एक पहल की गई है। हालांकि, इन कई पहल जो कारीगरों और उनके समुदायों का समर्थन करने के लिए होती हैं अक्सर डिजाइनर और अन्य व्यावसायिक हितों को लाभ खत्म होता है। असंख्य उदाहरणों कारीगरों और सगाई की नैतिकता जहां शिल्प परंपराओं के डिजाइन, विकास डिजाइनर प्रचार करते हुए शिल्पकार अनाम और अज्ञात रहने के लिए जारी रखा है समाप्त हो गया है पर दूसरों के द्वारा उद्धृत किया गया है।

डिजाइन की दुनिया में, चिकित्सकों और छात्रों को नैतिक मुद्दों और नकल और डिजाइन से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से अच्छी तरह परिचित हैं। डिजाइन चिकित्सकों सभी के रूप में वे अपने नैतिक अधिकार, आर्थिक लाभ और भविष्य के व्यावसायिक संभावनाओं को सतर्क कर रहे हैं उनके डिजाइन और विचारों की रक्षा के लिए इसका मतलब का उपयोग करें। हालांकि, कठोरता का एक ही स्तर हमेशा लागू करने के लिए जब डिजाइनरों पारंपरिक शिल्प समुदायों के साथ सौदा नहीं लगता है।

विपणन पंडितों ब्रांड पहचान स्तुति करना और डिजाइनर उत्पादों वर्तमान लोकप्रिय हो रहे हैं, वहीं धोखाधड़ी और डिजाइन के उल्लंघन के आरोप में सुर्खियों हड़पने इन हलकों और जवाबी आरोप में निराला नहीं हैं। हालांकि, अखबारी कागज और टीवी फुटेज के सभी इस प्रलाप के बीच, वहाँ स्वदेशी शिल्प और वस्त्रों के कई सैकड़ों हैं कि इस देश में मौजूद हैं के साथ जुड़े नकल के किसी भी उल्लेख के एक चिह्नित अभाव है।

इस गगनभेदी चुप्पी इन पवित्र परंपराओं का कोई नकल है क्योंकि वहाँ है? या यह एक व्यापक रूप से स्वीकार दृश्य वास्तव में है क्योंकि वहाँ है कि पारंपरिक शिल्पकार और बुनकर से नकल स्वीकार्य है, और जाहिर है, यहाँ तक कि मौन स्वीकृति दी गई है?

हम सब एक वाल्मिर्षि एक प्रसिद्ध डिजाइनर साड़ी, एक और की एक जैकेट पर एक मधुबनी मूल भाव के पल्लू भर में विशेष रूप से देखा है; प्रतिष्ठित ब्लॉक प्रिंट किया गया है कि स्क्रीन मुद्रित, एक हथकर-घा बिजली-करघा पर दोहराया। कारीगरों, कलाकारों और बुनकरों जो सिलना है और कशीदाकारी, कलाकारों और ढाला, उत्कीर्ण और etched, मुद्रित और भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक पहचान चित्रित 'डिजाइन' और 'ब्रांड' और जाहिरा तौर पर, कोई कथित अधिकार या पर लोकप्रिय बातचीत में कोई जगह नहीं है लगता है उनकी पारिवारिक और समुदाय के ज्ञान का स्वामित्व।

मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, भारत में शिल्प के क्षेत्र में लोगों के कई लाखों लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है। जिनमें से एक भारी बहुमत से कमजोर, समाज के लिए और अधिक कमजोर वर्गों के हैं, या तो अनुसूचित जाति या जनजाति जा रहा है या अल्पसंख्यकों के लिए या 'अन्य पिछड़े वर्गों' से संबंधित। यह एक स्वीकृत सचचाई यह है कि कारीगरों है और उनके समुदायों धारकों और परंपरा के पदाधिकारियों, कौशल और तकनीक, शिल्प अनुष्ठान और लोककथाओं के हैं। ये वंशानुगत कौशल एक अंतर-पीढ़ीगत मौखिक संचरण के माध्यम से अर्जित कर रहे हैं, शिक्षुता और लंबे अभ्यास के द्वारा बढ़ाई सामग्री और प्रक्रियाओं, कलात्मक अभिव्यक्ति और अनुष्ठान अर्थ पर ज्ञान के इस मिश्रण प्रति-

their communities are the holders and bearers of tradition, of skills and techniques, craft ritual and folklore. These hereditary skills are acquired through an inter-generational oral transmission, sharpened by apprenticeship and long practice. This amalgam of knowledge on material and processes, artistic expression and ritual meaning has responded and evolved with changing ecologies and environs over the ages, continuing to be an intrinsic part of craft practice today. Designers and manufacturers are alert to the values inherent in craft products, differing as they do from other goods. Endowed with symbolic meanings that are often greater than their inherent usefulness, these products play a special role in peoples' lives. The Moosaris of Kerala who cast the bell metal Charakku cooking utensils in diameters of up to 8 feet, the Sthapatis of Swamimalia who cast the bronze idols are only some such examples. These craft genres are clearly delineated brand identities that have been honed over decades –often centuries – of aesthetic development, technological fine tuning, and innovation.

Yet there is a strong perception within traditional craft communities of an inequality in their status as craft practitioners. While 'new' design input into the craft is assumed to be exclusively in the domain of the designer, crafts people, whose tradition is being explored, are relegated to a biddable, subservient role. This taxing paradox of value constantly confronts craftspeople wherein a high valuation is placed on the product, while they, the makers and holders of traditional craft knowledge are relegated to obscurity and anonymity.

The additional challenge faced by crafts people is the ubiquitous availability of replicated and fake craft products that are marketed in high street stores in India and across the globe under the name of the craft or weaving cluster. Factory printed Bandhini, the traditional tied and dyed textile of Rajasthan and Gujarat to the rubber reproductions of the Kolahpuri chappals of Maharashtra, the textiles and T-shirts printed with Madhubani and Warli motifs, the iconic block prints of Bagh, Bagru, Sanganer, and other centers available in cheap screen printed copies to the famed hand woven brocades of Banaras now replicated on the power loom, are only a few such examples. The all-pervading availability of these fakes and 'borrowings' has hit craftspeople hard, not just economically by depriving them of the benefits of their traditional community knowledge but also deepening the perception of inequality and unfairness. Crafts people are ill-equipped to tackle this onslaught and this furthers their feeling of vulnerability.

क्रिया व्यक्त की और सदियों से पारिस्थितिकी और माहौल बदल रहा है, शिल्प अभ्यास का अभिन्न हिस्सा आज होना जारी रखने के साथ विकसित किया गया है। डिजाइनरों और निर्माताओं, मूल्यों शिल्प उत्पादों में निहित करने के लिए सचेत कर रहे हैं भिन्न रूप में वे अन्य वस्तुओं से करते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ है कि अक्सर अपने निहित उपयोगिता की तुलना में अधिक कर रहे हैं के साथ संपन्न, इन उत्पादों के लोगों के जीवन में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। केरल के Moosaris जो अप करने के लिए 8 फुट के व्यास में बेल धातु Charakku खाना पकाने के बर्तन डाली, Swamimalia की Sthapatis जो कांस्य मूर्तियों डाली ही कुछ ऐसे उदाहरण हैं। सौंदर्य विकास, तकनीकी ठीक ट्यूनिंग, और नवाचार की - ये शिल्प शैलियों स्पष्ट रूप से ब्रांड पहचान है कि दशकों से अधिक समय -often सदियों honed कर दिया है चित्रित कर रहे हैं।

अभी तक वहाँ शिल्प चिकित्सकों के रूप में उनकी स्थिति में एक असमानता के पारंपरिक शिल्प समुदायों के भीतर एक मजबूत धारणा है। 'नए' शिल्प में डिजाइन इनपुट डिजाइनर, शिल्प लोगों को, जिनकी परंपरा का पता लगाया जा रहा है के क्षेत्र में विशेष रूप से माना जाता है, वहीं एक आज्ञाकारी, अधीन भूमिका में चला रहे हैं। मूल्य की यह कर लगाने विरोधाभास लगातार कारीगरों जिसमें एक उच्च मूल्यांकन, उत्पाद पर रखा गया है, जबकि वे, निर्माताओं और पारंपरिक शिल्प ज्ञान के धारकों के अंधकार और गुमनामी में चला रहे हैं का सामना।

अतिरिक्त चुनौती शिल्प लोगों के सामने दोहराया और नकली शिल्प उत्पादों की देशव्यापी उपलब्धता कि शिल्प या बुनाई क्लस्टर के नाम के तहत भारत में और दुनिया भर में उच्च सड़क की दुकानों में विपणन कर रहे हैं। फैक्टरी Bandhini, महाराष्ट्र के Kolahpuri चप्पल, कपड़ा और टी-शर्ट और मधुबनी वाली रूपांकनों, बाग, बगरू, सांगानेर के प्रतिष्ठित ब्लॉक प्रिंट के साथ मुद्रित की रबर प्रतिकृतियां राजस्थान के पारंपरिक बंधे और रंगे कपड़ा और गुजरात मुद्रित, और अन्य केन्द्रों बनारस के प्रसिद्ध हाथ से बुने हुए brocades अब पावरलूम पर दोहराया करने के लिए सस्ते स्क्रीन मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध है, केवल कुछ ऐसे उदाहरण हैं। इन नकली और 'उधारी' के सभी सर्वव्यापी उपलब्धता न सिर्फ आर्थिक रूप से उन्हें अपने पारंपरिक समुदाय के ज्ञान का लाभ से वंचित लेकिन यह भी असमानता और अन्याय की धारणा को मजबूत बनाने से कारीगरों जोर से मारा गया है। शिल्प लोग इस हमले से निपटने के लिए बीमार सुसज्जित कर रहे हैं और यह असुरक्षा की उनकी भावना को आगे।

कैसे नैतिक अधिकार और उनके सहस्राब्दी पुराने निर्माण और संभावित आर्थिक लाभ यह से उत्पन्न होने वाली खत्म शिल्प समुदायों की बौद्धिक संपदा की रक्षा करने के लिए कम से कम 1982 में जब एक विशेष षष्ठ समूह बुलाई गई थी के बाद से अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय है और बौद्धिक के लिए एक सुई जेनेरिस मॉडल किया गया है परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की संपत्ति प्रकार संरक्षण विकसित किया गया था। (लोकगीत के लिए WIPO- यूनेस्को मॉडल प्रावधान कानून)। लगभग तीन दशकों के बाद, हालांकि, बहस अभी भी किसी भी निर्णायक कानूनी सुरक्षात्मक उपाय अब तक अधिनियमित के बिना जारी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस की धीमी प्रगति को देखते हुए, देशों में से कुछ उनके विशेष संदर्भ और जरूरतों के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए हैं। पनामा दुनिया में कुछ देशों में

How to protect the moral right and intellectual property of craft communities over their millennium old creation and the potential economic benefit arising from it has been the subject of international debate since at least the 1982 when an expert group was convened and a sui generis model for intellectual property type protection of traditional cultural expressions was developed. (WIPO- UNESCO model provision law for folklore). After nearly three decades, however, debate still continues without any conclusive legal protective measure enacted so far.

In view of the slow progress of debate at international level, some of the countries have taken initiatives at the national level to respond to their particular context and needs. Panama is one of a few countries in the world to have enacted a sui generis law to protect traditional cultural expressions and related knowledge . Introduced in 2000, the law aims at protecting traditional dress, music, dance and major handicrafts. Just as in India, wide spread sale of cheap imitation of traditional handicrafts has been threatening the indigenous craftswomen of Panama, for whom the craft is often the sole means of income. A Label of Authenticity was introduced by the Government under the Law 20 to be attached to a numbers of indigenous crafts so as to guarantee their authenticity. Although the label of authenticity does not prevent the sales of cheap imitation, it allows people to differentiate authentic traditional products and encourages buyers to pay a fair price to the producers .

In New Zealand, where the Government has a clear policy to recognize Maori rights, the national Trade Marks Act 2002 is aimed, amongst others, "to address Maori concerns relating to the registration of trade marks that contain a Maori sign, including imagery and text". The Act foresees the appointment of Advisory Committee whose function is to "advise the Commissioner whether the proposed use or registration of a trade mark that is, or appears to be, derivative of a Maori sign, including text and imagery, is, or is likely to be, offensive to Maori". Besides, Maori is one example of a society that manages property law through customary rights (Ragavan S, 1999).

In India, the enactment of Geographical Indication (GI) is expected to bring much needed legal protection of community knowledge. A family of Trade-Related Intellectual Properties Right, GI Act aims at identifying good as originating from a particular place, where a given quality, reputation or other characteristics of the good become essentially attributable to its geographical origin. GI is commonly given to natural, agricultural and manufactures goods. The GI tag enables producers to differentiate their products from competing products and is considered to be

से एक पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और संबंधित ज्ञान की रक्षा के लिए एक सुई जेनेरिस कानून अधिनियमित किया है। 2000 में शुरू की, कानून पारंपरिक पोशाक, संगीत, नृत्य और प्रमुख हस्तशिल्प की रक्षा करना है। बस के रूप में भारत में, पारंपरिक हस्तशिल्प के सस्ते नकली के व्यापक प्रसार बिक्री पनामा के स्वदेशी craftswomen, जिनके लिए शिल्प अक्सर आय का एकमात्र साधन है की धमकी दी गई है। प्रामाणिकता का एक लेबल कानून 20 स्वदेशी शिल्प की एक संख्या से जुड़े होने की ताकि उनकी प्रामाणिकता की गारंटी करने के तहत सरकार द्वारा पेश किया गया था। हालांकि प्रामाणिकता के लेबल सस्ते नकली की बिक्री को रोकने नहीं है, यह लोगों को प्रामाणिक पारंपरिक उत्पादों को अलग करने की अनुमति देता है और उत्पादकों के लिए एक उचित मूल्य भुगतान करने के लिए खरीदारों को प्रोत्साहित करती है।

न्यूजीलैंड, जहां सरकार माओरी अधिकार पहचान करने के लिए एक स्पष्ट नीति है, राष्ट्रीय व्यापार चिन्ह अधिनियम 2002 के उद्देश्य से है, दूसरों के बीच में, "कल्पना और पाठ सहित व्यापार के निशान के पंजीकरण है कि एक माओरी हस्ताक्षर होते हैं, से संबंधित चिंताओं को दूर करने माओरी"। अधिनियम सलाहकार समिति जिसका समारोह "आयुक्त को सलाह है की नियुक्ति की उम्मीद है कि क्या प्रस्तावित उपयोग या एक व्यापार चिह्न है कि है, या हो सकता है, पाठ और कल्पना सहित एक माओरी संकेत है, के व्युत्पन्न प्रतीत होता है, या के पंजीकरण की संभावना है, माओरी के लिए आक्रामक होना"। इसके अलावा, माओरी एक समाज है कि प्रथागत अधिकार (Ragavan एस, 1999) के माध्यम से संपत्ति कानून का प्रबंधन का एक उदाहरण है।

भारत में, भौगोलिक संकेतक (जीआई) के लागू होने के सामुदायिक ज्ञान की बहुत जरूरत कानूनी संरक्षण लाने की उम्मीद है। व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार की एक परिवार, सैनिक अधिनियम के एक खास जगह है, जहां एक दिया गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अच्छाई की अन्य विशेषताओं को अनिवार्य रूप से अपनी भौगोलिक मूल के कारण बनने से होने के रूप में अच्छा की पहचान करना है। सैनिक आमतौर पर, प्राकृतिक कृषि और विनिर्माण वस्तुओं के लिए दिया जाता है। जीआई टैग प्रतिस्पर्धा के उत्पादों से अपने उत्पादों को अलग करने के लिए सक्षम बनाता है और उत्पादकों या स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं से पाने के साथ जुड़े उन वस्तुओं की रक्षा के लिए प्रभावी उपकरण माना जाता है। जुलाई 2011 तक, 153 माल जिसमें से अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है 99 मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बिहार और Pochampalli Ikat की मधुबनी पेंटिंग की चंदेरी बुनाई सहित हस्तकला / लोक कला परंपरा के हैं।

हालांकि यह अभी भी एक नई प्रणाली है। पंजीकृत सैनिक की संख्या अभी तक भारत के पारंपरिक शिल्प की विस्तृत रेंज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, सिस्टम का मतलब एक उत्पाद की मूल के 'जगह' प्रमाणित करने के लिए और जरूरी नहीं कि "लोगों को जो इसे बनाने के विशिष्ट समूह की पहचान है। इसके अलावा, यह अभी तक का प्रदर्शन किया जा करने के लिए कैसे पंजीकरण प्रणाली वस्तुतः कारीगरों को फायदा है और उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। एक मजबूत के बाद पंजीकरण अनुवर्ती तंत्र को प्रभावी ढंग से आवश्यक सैनिक मान्यता और शिल्प समुदायों के कल्याण से जोड़ने के लिए है।

effective tool to protect those goods associated with or deriving from local cultural traditions. Up to July 2011, 153 goods have been registered under the Act out of which 99 belong to handicraft / folk art tradition including Chanderi weaving of Madhya Pradesh, Madhubani painting of Bihar and Pochampalli Ikat of Andhra Pradesh .

However it is still a new system. The number of registered GI is not yet sufficient to cover the wide range of traditional crafts of India . Besides, the system is meant to certify the 'place' of origin of a product and not necessarily to recognize the specific group of 'people' who make it. Further, it is yet to be demonstrated how the registration system concretely benefit the craftspeople and protects their economic and cultural rights. A strong post-registration follow-up mechanism is necessary to effectively link GI recognition and the well-being of craft communities.

We therefore continue to live and struggle in an imperfect world. In the meantime, examples of passing-off, misappropriation and borrowing of traditional designs continue to impede craftspeople and their communities. In the absence of appropriate institutional and legal protection for the time being, we need to explore alternatives to alleviate the situation.

The Fair-trade movement, a global association with a growing membership and increasing awareness among consumers is a well-known example of ethical standard setting. Defining the relationship between producers and buyers, addressing issues ranging from fair wages, child labor to a healthy working environment its voluntary nature is an interesting example of changing dynamics. Then, why not establishing a similar ethical guideline between designers and artisans?

This paper presents a case for change through the creation of a voluntary code of ethics governing design interaction. A self regulated mechanism that seeks to redress the basis of engagement between crafts people and designers, a moral binding, if we may, to create a fair and ethical sharing of benefits between designers and craftspeople. The guiding philosophy being encapsulated in the Co-creating Code of ethics for designers and others, based on an acknowledgment of the ownership of traditional cultural knowledge, creating parity and respecting the rights of craftspeople.

The Co-creating Code, voluntarily signed up to by designers is in effect a moral bond that addresses the imbalances in the process of interaction and the benefits that

इसलिए हम रहते हैं और एक अपूर्ण दुनिया में संघर्ष जारी है। इस बीच में, गुजर बंद, दुर्विनियोजन और पारंपरिक डिजाइनों के उधार लेने के उदाहरण कारीगरों और उनके समुदायों में बाधा बने हुए हैं। समय के लिए उपयुक्त संस्थागत और कानूनी संरक्षण के अभाव में किया जा रहा है, हम स्थिति को दूर करने के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है।

निष्पक्ष व्यापार आंदोलन, एक से बढ़ सदस्यता और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती जागरूकता के साथ एक वैश्विक संघ नैतिक मानक स्थापित करने का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। उत्पादकों और खरीदारों के बीच रिश्ते को परिभाषित करने, उचित मजदूरी, बाल श्रम से एक स्वस्थ काम पर्यावरण के लिए अपने स्वैच्छिक प्रकृति लेकर मुद्दों को संबोधित बदलते संबंधों का एक दिलचस्प उदाहरण है। तो फिर, क्यों डिजाइनरों और कारीगरों के बीच एक समान नैतिक दिशानिर्देश की स्थापना नहीं?

इस पत्र डिजाइन बातचीत गवर्निंग नैतिकता का एक स्वैच्छिक कोड के सृजन के माध्यम से परिवर्तन के लिए एक मामला प्रस्तुत करता है। एक स्वयं विनियमित तंत्र शिल्प लोगों और डिजाइनर, एक नैतिक बंधन, के बीच सगाई के आधार निवारण करने का प्रयास है कि अगर हम कर सकते हैं, डिजाइनरों और कारीगरों के बीच लाभ के एक निष्पक्ष और नैतिक बंटवारे बनाने के लिए। मार्गदर्शन दर्शन में समझाया जा रहा सह बनाना डिजाइनरों और दूसरों के लिए नैतिकता, परंपरागत सांस्कृतिक ज्ञान के स्वामित्व की एक रसीद के आधार पर संहिता, समता बनाने और कारीगरों के अधिकारों का सम्मान।

सह बनाना संहिता, स्वेच्छा से डिजाइनरों द्वारा साइन अप करने के प्रभाव में एक नैतिक बंधन है कि बातचीत की प्रक्रिया में असंतुलन और लाभ है कि उसका जमा संबोधित करता है। कोड बातचीत और मुद्दों है कि एक अच्छी तरह से संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद रिश्ते के लिए इंटरफेस में पैदा करने के लिए एक व्यावहारिक दिशानिर्देश के रूप में कार्यरत हैं।

सह बनाना संहिता में इमारत ब्लॉकों दोनों ऋण और डिजाइन विकास के आर्थिक लाभ apportioning में समता की पुष्टि डिजाइन विकास की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार के रूप में कारीगरों की मान्यता कर रहे हैं।

जबकि मार्गदर्शक मूल्यों और मानकों आगे बहस करने की आवश्यकता, सह बनाना संहिता शिल्प लोगों को, जो शक्तिशाली वाणिज्यिक हितों की चपेट में हैं की आर्थिक और नैतिक हितों के संरक्षण की दिशा में एक रचनात्मक कदम है। विश्वास है कि दुरुपयोग, उधार लेने और अपने पारंपरिक सांस्कृतिक ज्ञान की हेराफेरी के मुद्दों को संबोधित किया जा रहा है निर्माण।

सह बनाना कोड काम के प्रिंसिपलों पेशेवर डिजाइनरों और परंपरागत कारीगरों के बीच बराबरी का मौका सुनिश्चित करने के लिए, शिल्पकार के ज्ञान और कौशल, एक समान रोपण के कारण पावती देने के नामकरण और डिजाइन विकास के केंद्र में शिल्पकार रखकर, पहचानने पारंपरिक ज्ञान के धारकों के रूप में अपने अधिकारों। कारीगरों जिससे दूसरे पर एक हाथ पर उचित क्रेडिट और मान्यता और सिर्फ

accrue thereof. The Code serving as a practical guideline to the interactions and the issues that arise in the interface for a well-balanced and mutually beneficial relationship.

The building blocks to the Co-creating Code are the recognition of the craftspeople as equal partner in the process of design development substantiated by parity in apportioning both credit and the economic benefits of design development.

While the guiding values and standards need to be debated further, the Co-creating Code is a constructive move towards protection of the economic and moral interests of crafts people, who are vulnerable to powerful commercial interests. Creating the confidence that issues of misuse, borrowing and misappropriation of their traditional cultural knowledge is being addressed.

The principals of the Co-creating Code work to ensure a level playing field between professional designers and traditional craftspeople, giving due acknowledgement to the craftsperson's knowledge and skill, an equitable attribution, by naming and placing the craftsperson in the center of design development, recognising their rights as holders of traditional knowledge. Craftspeople thereby receive fair credit and recognition on the one hand and just economic remuneration on the other.

In the long run the principles of co-creating will prove to be a valuable business asset creating trust, mutual respect and economic gain in a balanced manner for both designer and crafts people. Re-defining the roles both in the sharing of economic benefit and in credit sharing. Developing in effect a broad strategic view wherein the rights of the craftspeople are balanced in an equitable way with the contribution of designers. This then is, we hope, the first step to a repositioning of the setting between craftspeople and designers, a recasting of their role where their knowledge systems can no longer be harnessed without acknowledging ownership or apportioning benefits to them.

आर्थिक पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

लंबे समय में सह बनाने के सिद्धांतों को साबित एक मूल्यवान व्यापार संपत्ति बनाने में विश्वास, आपसी सम्मान और दोनों डिजाइनर और शिल्प लोगों के लिए एक संतुलित तरीके से आर्थिक लाभ होगा। पुनः परिभाषित करने के लिए दोनों आर्थिक लाभ के बंटवारे में और क्रेडिट साझा करने में भूमिका प्रभाव में एक व्यापक सामरिक दृष्टि जिसमें कारीगरों के अधिकारों डिजाइनरों के योगदान के साथ एक समान तरह से संतुलित कर रहे हैं का विकास करना। यह तो हम आशा करते हैं, कारीगरों और डिजाइनरों के बीच की स्थापना की एक स्थिति बदलें के लिए पहला कदम है, उनकी भूमिका की एक नयी भूमिका जहां उनके ज्ञान प्रणालियों नहीं रह स्वामित्व को स्वीकार करने या उन्हें लाभ विभाजन और आवंटित के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है।

1.3

CRAFT AND COMMERCE DESIGNER RESIDENCIES AS A MEANS TO BRIDGE ARTISANS WITH THE CONTEMPORARY URBAN MARKET

क्राफ्ट और वाणिज्य समकालीन शहरी बाजार के साथ कारीगरों
को पाटने के लिए एक साधन के रूप में डिजाइनर रेसिडेन्सीस.

Written by:

Abhay Mangaldas - Founder, The House of MG, an Urban Heritage Hotel

Awy mgl das, sS4apk, d hals Aa6 _0mj I, (0k xhrl ivrast h031)

Ahmedabad has a rich tradition of urban crafts. The House of MG, a privately funded heritage revitalisation project that attempts to reuse an early 20th century mansion into a heritage hotel, focuses in using local artisans to create items for contemporary use with the help of designers. Most of the interior items in the hotel are handmade and provide employment as well as new opportunities to local artisans.

To make this effort sustainable and ongoing, the House of MG has introduced a residency programme where it invites international designers for a six-week residency during the summer months (when the hotel has low occupancy) and gets them to work on projects with the artisans. The objective is that there would be a cross cultural exchange during these six weeks of intense interaction between the two that would result in new product designs as well as in relationships that can continue after the residency is over. Such relationships could open windows of opportunity for both the designer and the artisan that The House of MG could facilitate.

The second such residency that concluded on 6th July 2011 brought three designers residing in the UK - Jane Blease, Els Woldhek and Ian McIntyre together with four artisans from Ahmedabad. The House of MG team monitored the project in such a way that there was a ready prototype at the end of the exercise and the designers could take it back with them to the UK.

Jane, who specialises in designing interior accessories and bespoke wooden lampshades worked with a local metal artisan whose work revolves around beating waste metal into beautiful and functional products for everyday use. For this project they developed a range of flat pack lampshades.

Ian McIntyre, who designs a diverse range of products including industrial ceramic design worked with a potter community to develop a line of hand-pressed ceramic tableware that drew on skills and techniques that have been passed through generations by way of one of the oldest crafts on earth.

Els Woldhek, who is always attracted to the unnoticed, the things we don't really see or take for granted, worked on two projects. One of them was to turn the traditional craft of silk garland making used to decorate religious idols, in to a collection of beautiful costume jewellery using waste silk yarn. For the second project, she collaborated with a birdcage maker to develop a flat pack birdfeeder that can be easily transported and

अहमदाबाद शहरी शिल्प की एक समृद्ध परंपरा है। एमजी की सभा, एक निजी वित्त पोषित विरासत पुनरोद्धार परियोजना है कि एक हैरियेटेज होटल में एक 20 वीं सदी हवेली का पुनः उपयोग करने के लिए प्रयास करता है, डिजाइनरों की मदद से समकालीन उपयोग के लिए आइटम बनाने के लिए स्थानीय कारीगरों का उपयोग करने में केंद्रित है। होटल में आंतरिक वस्तुओं में से अधिकांश के हाथ का बना रहे हैं और स्थानीय कारीगरों को रोजगार के साथ-साथ नए अवसर प्रदान करते हैं।

इस प्रयास सतत और चल रहे बनाने के लिए, एमजी की सभा एक निवास कार्यक्रम में जहां यह गर्मियों के महीनों के दौरान एक छह सप्ताह के रहने के लिए अंतरराष्ट्रीय डिजाइनरों को आमंत्रित शुरू की है (जब होटल में कम अधिभोग है) और उन्हें कारीगरों के साथ परियोजनाओं पर काम हो जाता है। उद्देश्य यह है कि वहाँ दो कि नए उत्पाद डिजाइन में और साथ ही रिश्तों के बाद रहने का खत्म हो गया है कि जारी रख सकते हैं पर नतीजा होगा के बीच गहन बातचीत के इन छह सप्ताह के दौरान एक पार सांस्कृतिक आदान-प्रदान किया जाएगा है। इस तरह के रिश्तों को दोनों डिजाइनर और कारीगर कि एमजी की सभा की सुविधा सकता है के लिए अवसर की खिड़कियां खोल सकता है।

अहमदाबाद से चार कारीगरों के साथ मिलकर जेन Blease, एल्स Woldhek और इयान McIntyre - दूसरे तरह के रहने की जगह है कि जुलाई 2011 6 पर यह निष्कर्ष निकाला तीन डिजाइनरों ब्रिटेन में रहने वाले लाया। एमजी टीम की सभा में इस तरह से परियोजना पर नजर रखी व्यायाम के अंत में एक प्रोटोटाइप तैयार नहीं थी और डिजाइनरों यह ब्रिटेन के लिए उन लोगों के साथ वापस ले सकता है।

जेन, जो आंतरिक सहायक उपकरण और bespoke लकड़ी lampshades को डिजाइन करने में माहिर एक स्थानीय धातु कारीगर जिसका काम के आसपास हर रोज इस्तेमाल के लिए सुंदर और कार्यात्मक उत्पादों में बर्बाद धातु की धड़कन घूमती साथ काम किया। इस परियोजना के लिए वे फ्लैट पैक lampshades की एक श्रृंखला विकसित की है।

इयान McIntyre, जो औद्योगिक चीनी मिट्टी कुम्हार समुदाय के साथ काम किया डिजाइन सहित कि कौशल और तकनीक है कि पीढ़ियों के माध्यम से सबसे पुराने शिल्प में से एक के माध्यम से पारित किया गया है पर आकर्षित किया हाथ से दबाया मिट्टी tableware का एक लाइन विकसित करने के लिए उत्पादों की एक विविध रेंज डिजाइन पृथ्वी।

एल्स Woldhek, जो हमेशा किसी का ध्यान आकर्षित किया है, बातेँ हम वास्तव में देखने या लेने के लिए दी नहीं है, दो परियोजनाओं पर काम किया। उनमें से एक अपशिष्ट रेशम के धागे का उपयोग कर सुंदर पोशाक गहने का एक संग्रह करने के लिए रेशम माला, धार्मिक मूर्तियों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया बनाने के पारंपरिक शिल्प बारी थी। दूसरी परियोजना के लिए, वह एक पिंजरा निर्माता के साथ मिलकर एक फ्लैट पैक birdfeeder आसानी से ले जाया जा सकता है और रखा भी आप देख सकते हैं

placed wherever you would like to see and feed birds.

It is hoped that all three designers will actively market these products back in the UK and The House of MG will showcase them in its hotel shop. It is likely to result in orders that would provide these artisans a much higher return on their skill than their normal merchandise that caters to the lower end of the market does at the moment. This will encourage them to continue their family profession to the next generation with higher aspirations. The success of the two residencies has encouraged The House of MG to continue this project and scale it up in the coming years.

और पक्षियों फ्रीड चाहते हैं विकसित करने के लिए।

यह आशा की जाती है कि सभी तीन डिजाइनरों सक्रिय रूप से इन उत्पादों को ब्रिटेन और एमजी के घर में वापस बाजार में अपने होटल शॉप में प्रदर्शन करेंगे होगा। यह आदेश है कि इन कारीगरों को अपने सामान्य माल है कि बाजार के निचले अंत करने के लिए समय पर करता है पूरा करता है की तुलना में उनके कौशल पर ज्यादा वापसी प्रदान करेगा में परिणाम की संभावना है। इससे उन्हें उच्च आकांक्षाओं के साथ अगली पीढ़ी के लिए उनके परिवार के पेशे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दो न्यूट्रीशन की सफलता इस परियोजना को जारी रखने के लिए और आने वाले वर्षों में इसे पैमाने मिलीग्राम की सभा को प्रोत्साहित किया है।

02

PEOPLE CRAFT

STUDENT PROJECTS

2.1 Made In The Dark

2.2 Prison craft

2.2 Solathe

2.3 Chai craft

.....

.....

.....

.....

लोग शिल्प

छात्र परियोजनाओं

अंधेरे में बनायां

जेल शिल्पं

Solathe

चाय शिल्पं

2.1

MADE IN THE DARK

अंधेरे में कराए गए

Jonathan Fraser – Royal College of Art

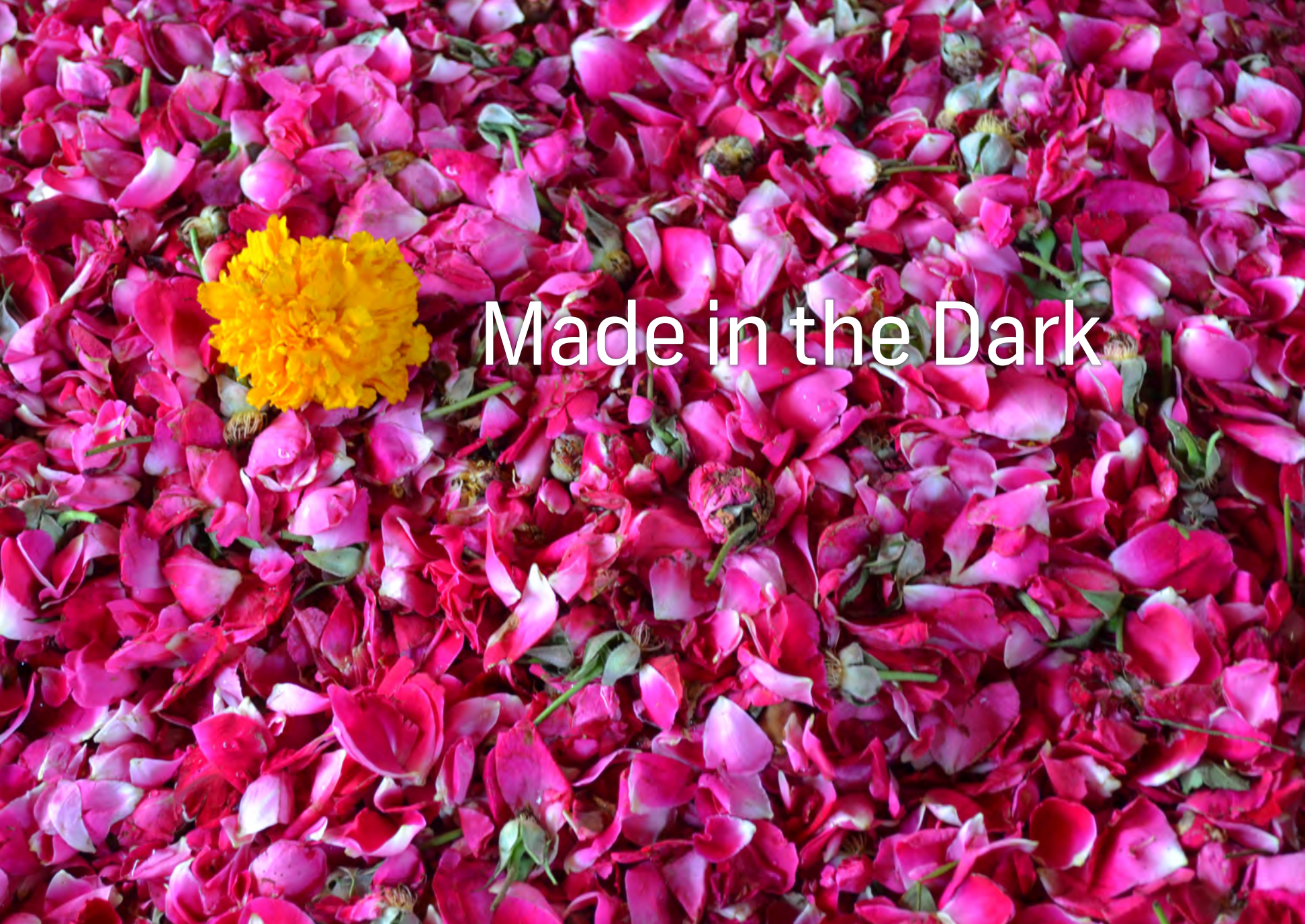
Hal Watts – Royal College of Art

Ruby Steel – Royal College of Art

Khushbu Dubish – National Institute of Design

Deepen Toppo – National Institute of Design

Made in the Dark

Of the 37 million blind people in the world, 15 million are in India.

दुनिया के ३.७ करोड़ अंधे लोगों में से १.५ करोड़ लोग भारतीय हैं।

Our goal is to improve the quality of life of blind people in India by creating unique jewellery with the new craft of Scent-beading.

हमारा लक्ष्य है कि जो भारतीय अपनी आँखें खो चुके हैं उनके जीवन में प्रगति हो और वे लोग अपने पैरो पर खड़े हो सकें। इसके लिए हमने "मेड इन द डार्क" सुगन्धित अद्भुत गहनों का विचार किया जो कि अंधे लोग अपनी सुगंध और स्पर्श की इन्द्रियों की मदद से बना सकते हैं।

Made in the Dark scented jewellery is made by blind craftspeople using their sense of smell to enhance their craft skills. With the help of a new colour-scent language which matches the hues of a variety of jewellery beads with appropriate scents, blind artisans can design the aesthetics and fragrances of the products they create. The result is a range of beautiful handmade jewellery which communicates both visually and with a mix of gentle aromas.

The Made in the Dark brand will initially be applied to scent-beaded jewellery produced by the blind women at the Andh Kanya Prakash Group School and the Blind People's Association - two NGOs in Ahmedabad. We aim to initialise a network that includes local NGOs, materials suppliers and socially conscious retailers, which will give Made in the Dark products a route into India's the rapidly growing middle class market. Through innovative design and marketing, we also intend to use the Made in the Dark brand to improve awareness of blindness in India, 80% of which is preventable. However, the new craft of Scent-beading has the potential to develop beyond this brand. With organic growth and dissemination through teaching, this craft could help strengthen the blind community and provide a sustainable living for blind craftspeople.

एक नए रंग और खुशबु की भाषा का इस्तमाल करके ये लोग अपने मन पसंद गहने बना सकते हैं जिनमें उनकी कला और प्रकृति का वर्णन होगा। उनके पास आजादी होगी ये निर्णय लेने की कौनसा रंग और खुशबु बेहतर है, बजाये इसके की कोई और उन्हें बताये और वे उसे बनाये।

अलग अलग मोतियों के इस्तमाल करके अंध कन्या गृह और अंध जन मंडल की औरतें अपनी कला को खोज सकती हैं और अपने काम को आनंद दायक बना सकती हैं। हमारा लक्ष्य है की हम "मेड इन द डार्क" के द्वारा लोगों के बीच में अन्धों के प्रति आदर और अंधपन के कारणों की जागरूकता बढ़ाये। ये ऐसे गहने होंगे जिनको पेहेन ने से मन की शांति और शरीर की सुन्दरता मिलेगी।

“ Losing your sight means losing yourself ”

आँखें खोना अपने आप को खोने के बराबर है।

91% agree

(Indian Journal of Ophthalmology)

९१ प्रतिशत समर्थन में

India has the largest blind population in the world. Insufficient treatment centres and ignorance of the dangers of sunlight, disease and malnutrition contribute heavily to the problem. Blindness also carries a social stigma which is particularly evident in the area of employment. Despite the support and training provided by NGOs and charities, few blind people find work that makes use of their craft skills.

Our research took us to two NGOs; the Blind People's Association (BPA) and the Andh Kanya Prakash Group School (AKPG). These organisations provide education to blind children, as well as training and support to blind people from across Gujarat. However, their efforts in the area of craft are largely wasted as few blind people find sustainable employment in the crafts sector.

Social stigma about the quality of blind peoples work is a major problem, as well as the rate at which blind people can complete manual assembly. Arjun had learnt carpentry skills at the BPA but was now operating a pay phone stand in central Ahmedabad.

Things are more positive in vocational professions with the BPA training a growing group of blind people with skills in computing, physiotherapy and accounting. However, it is not possible to retrain all blind people in these professions and many who already have craft skills are currently seeing them wasted.

Our research therefore suggested that there was an opportunity to benefit blind people by developing their skills into a new craft. By trying to make blindness an advantage for the craftsman we developed the new craft of Scent-beading.

भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा अंधे लोग रहते हैं। अपर्याप्त इलाज, मोतिया बिन्दु जैसी बीमारियाँ और कुपोषण इसकी सबसे बड़ी वजह है। अंधापन एक बाधा बन जाता है जब कोई अंधा व्यक्ति और लोगों की तरह काम करने की इच्छा रखता है। अंध संस्थानों के होने पर भी उनके द्वारा दी गयी हुई शिक्षा को अंधे लोग बहार की दुनिया में इस्तमाल नहीं कर पाते।

हमारी खोज हमें दो गैर सरकारी संस्था; अंध जन मंडल और अंध कन्या प्रकाश गृह में की गयी। ये संस्थाएँ पुरे गुजरात के अंध बच्चों को शिक्षा और अंध लोगों को प्रशिक्षण देती हैं तथापि इनके इस क्षेत्र में प्रयास बेकार जाते हैं क्योंकि कुछ ही अंध लोग शिल्प क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार पाते हैं अंध लोगों के काम की गुणवत्ता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और उनके काम की दर एक बड़ी समस्या है। अर्जुन जिसने की बढाई का कौशल जन मंडल से प्राप्त किया परन्तु अब अहमदाबाद सेन्ट्रल में किसी फोन बूथ में काम करता है।

कुछ व्यावसायिक व्यवसायों जैसे की काम्प्युटिंग, फिसिओथेप्य और लेखांकन इत्यादी क्षेत्रों में जिनमें अंध जन मंडल अंध लोगों को कौशल प्रदान करता है। सकारात्मक के परिणाम नजर आ रहे हैं। तथापि इन क्षेत्रों में सभी अंध लोगों को प्रशिक्षण देना संभव नहीं है और बहुत से अंधे लोग जिनके पास शिल्प कौशल है। वो अपने आप को बेकार समझ रहे हैं।

हमारी खोज ये कहती है की अंधे लोगों के लिए बहुत बड़ी मौका है अगर उनके कौशल को किसी नए शिल्प में विकसित किया जाये। हमने उनके अंधापन की स्थिति का लाभ उठाते हुए एक नया शिल्प “ सुगन्धित मोती शिल्प का निर्माण किया “।

Development of a new craft नए क्राफ्ट का विकास

Our mission to develop a craft for blind people was inspired by our visits to the Blind People's Association and Andh Kanya Prakash Group. We found that the people trained in these organisations had numerous craft skills that had the potential to be developed from repetitive assembly work into a new 'blind-craft'. We initially carried out experiments with random colour in caning and weaving and attempted to simulate blindness by performing tasks blindfolded. This made us focus on new ways in which blind people could take creative control of their work. Following further research at AKPG we realised that the sense of smell could be a tool for creativity if a suitable craft was developed.

We developed 100 product ideas over a range of crafts and markets. Jewellery making rose above the rest as it has the advantage of exploiting existing skills, as well as being low cost to implement and suitable for the Indian market. Combining this with our previous insights we began to develop Scent-beading. After producing a range of scented coloured beads as well as a system of Braille containers, we conducted trials at AKPG and the BPA. The craftswomen were gently introduced to the idea of using the colour-scent language creatively. These trials allowed us to refine scent-beading and made us realise that the NGOs would be critical in allowing the blind women time to build confidence in their craft. This work was summarised in a handover document which has been supplied to both Andh Kanya Prakesh Group and the Blind People's Association, so that they can take Scent-beading forward.

“ My favorite smell is apple ” मेरी पसंदीदा सुगंध है सेब

Veenu, Andh Kanya Prakash ब्रीनू, अंध कन्या प्रकाश गृह

अंध जन परकाश मंडल और अंध कन्या गृह जाने का मकसद है अंधे लोगों के लिए शिल्प का विकास करना। हमें ज्ञात हुआ कि इस संस्था के लोगों में बहुत कौशल है जो की सही मार्ग दर्शन से एक शिल्प बन सकता है। हमने शुरूआती प्रयोगों में तरह - तरह के रंगीन रस्सी। धागों से बुनकारी के प्रयोग किये, जिससे हमें ये ज्ञात हुआ की अंध लोग भी रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अंध कन्या गृह में काम करने से ज्ञात हुआ की सूंघने की शक्ति के साथ भी रचनात्मक कार्य में उपयोग की जा सकती अगर उसका सही शिल्प विकास किया जाये।

हमने बाज़ार और क्राफ्ट वस्तु के लिए १०० विचार खोजे। इन सब में गुलाब के खुशबू वाले गहने सबसे अधिक उपयुक्त पाए गए क्योंकि यह अन्धों के वर्तमान कौशल से ही बनाये जा सकते हैं तथा ये भारतीय बाज़ार के लिए उपयुक्त है। इस ज्ञान और पहले के खोज से हमलोगों ने सुगन्धित मोती विकसित की है। सुगन्धित रंगीन ब्रेअल्ल के डब्बे के उत्पादन क बाद हमने अंध कन्या प्रकाश गृह और अंध जन मंडल पर उनका परिक्षण किया। शिल्प करों को रंगीन और सुगन्धित रचनात्मक ज्ञान से परिचित कराया गया। इस परिचय से हमें एहसास हुआ की सुगन्धित मोती अंधी महिलाओं में शिल्प के प्रति आत्म विश्वास जगाने में काफी महत्वपूर्ण है। हमने ये सारा काम संचिप्त दस्तावेज के रूप में अंध कन्या गृह और अंध जन मंडल को सोप दी जिससे भविष्य में इस सुगन्धित मोती वाले शिल्प को आगे ले जा सके।

The craft of Scent-Beading सुगन्धित मोती शिल्प

Scent-beading is a new craft both for, and inspired by blind people. The craftsperson uses scented beads to visually communicate using their sense of smell and touch. By combining different aromas with coloured beads a relationship between colour and scent can be developed which gives craftspeople the opportunity to discover and control colour in their work. By initialising the craft in local NGOs, we hope to develop an artform that will be free to grow and evolve throughout the blind community.

The blind craftspeople we met in the course of our research where using their craft skills purely for replicating the designs of other people. But with Scent-beading the blind person would be both the designer and the maker. We believe this unique narrative will let blind craftspeople produce provocative and desirable products which will be valued by Indian consumers, as well as being more rewarding for the craftspeople themselves. However, in prototyping the craft we learnt that lack of confidence was a major obstacle for some of the craftspeople. The local NGOs in Ahmedabad are therefore crucial for providing the time and feedback necessary to develop the craftspeople's skills. We have therefore created the Made in the Dark brand and contacted possible retail channels in order to encourage these organisations to integrate this new craft. Once established as a craft, demand for more products would encourage the blind craftspeople to train other blind people in Scent-beading, which would reinforce the blind community as well as disseminate the craft. The blind craftsmen would pick up new materials and drop of their latest designs on a set day so that they maintain social contacts with other blind people if they are working from home.

“Making this necklace reminds me of praying at Divali” “इस माला को बनाने से दिवाली पूजा की याद आती है”

Salma, Blind People's Association नए क्राफ्ट का विकास

सुगन्धित मोती से गहने बनाना अंधे लोगों के लिए एक नयी तकनीक है। कारीगर मोतियों की सुगंध को सूँघ कर रंगों का अंदाज़ा लगा सकता है और अपने विवेक से गहनों में खुशबू और रंग को प्रतीत कर सकता है। इससे उनका अंधापन उनकी कमजोरी नहीं शक्ति बनेगी। ये एक ऐसा कला बनेगी जो की सारे अंधे लोग बिना देखे रंगों का वर्णन कर पाएंगे और संस्थानों की मदद से इस कला को और अंधे लोगों में बाँट पाएंगे।

हम आपने खोज के दौरान जिन अंधे लोगों से मिले वे अपने कौशल को पूर्ण तरह से अन्य लोगों के डिजाइन बनाने में उपयोग कर रहे थे। लेकिन सुगन्धित मोती से अंधे लोग देसिग्नेर और मेकर दोनों बन सकते हैं। हम ऐसा विश्वास करते हैं की ये अनोखी तकनीक अंधे लोगों को उपयुक्त वस्तु बनाने में सहायक सिद्ध होगी जो की भारतीय उपभोगता के लिए उपयोगी होगी। जिसे अंधे लोगों को सम्मान प्राप्त होगा तथापि हमने भूलरूप शिल्प के समय ज्ञात हुवा की आत्म विस्वास की कमी एक बड़ी रुकावट है। कुछ शिल्पियों में अहमदाबाद की गैर स्थानीय संस्था बहुत सकारात्मक जानकारी और अभ्यास या पब्लिक प्रशिक्षण देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अन्ता हमने एक ब्रांड बनाया और एक रिटेल चैनल से संपर्क स्थापित किया जिससे इन संस्थाओं को नए शिल्प के प्रोत्साहन मिले। समय के साथ साथ मांग बढ़ने से ज्यादा शिल्प कार दुसरे लोगों को सुगन्धित मोती में शिखित करेंगे जिससे अंधे लोगों के क्राफ्ट का विकास होगा।

The Craft Product

क्राफ्ट उत्पाद

From cooking to clothing, India is a country full of colour and scent. The jewellery the blind craftspeople create captures both of these sensations in a new form of expression. Culturally significant scents add more meaning to the designs, and features like loops for sunglasses promote proper eye care and enhance the product narrative.

The Brand

ब्रांड

Made in the Dark is a new brand for the scent-beaded jewellery produced by the craftspeople at the BPA and AKPG. We have created the brand to help initialise Scent-beading as a craft and provide a strong narrative to market the products. We chose to combine traditional aesthetics with a progressive outlook and modern detailing popular with our target market - middle class women who shop at ethical retailers such as FabIndia. The brand also highlights the problem of preventable blindness in India by focusing on simple preventative measures against eye damage, like sunglasses use and proper nutrition.

“We can make anything, but marketing is the real challenge ”

हम कुछ भी बना सकते हैं लेकिन
विपणन एक कठिन चुनावती है

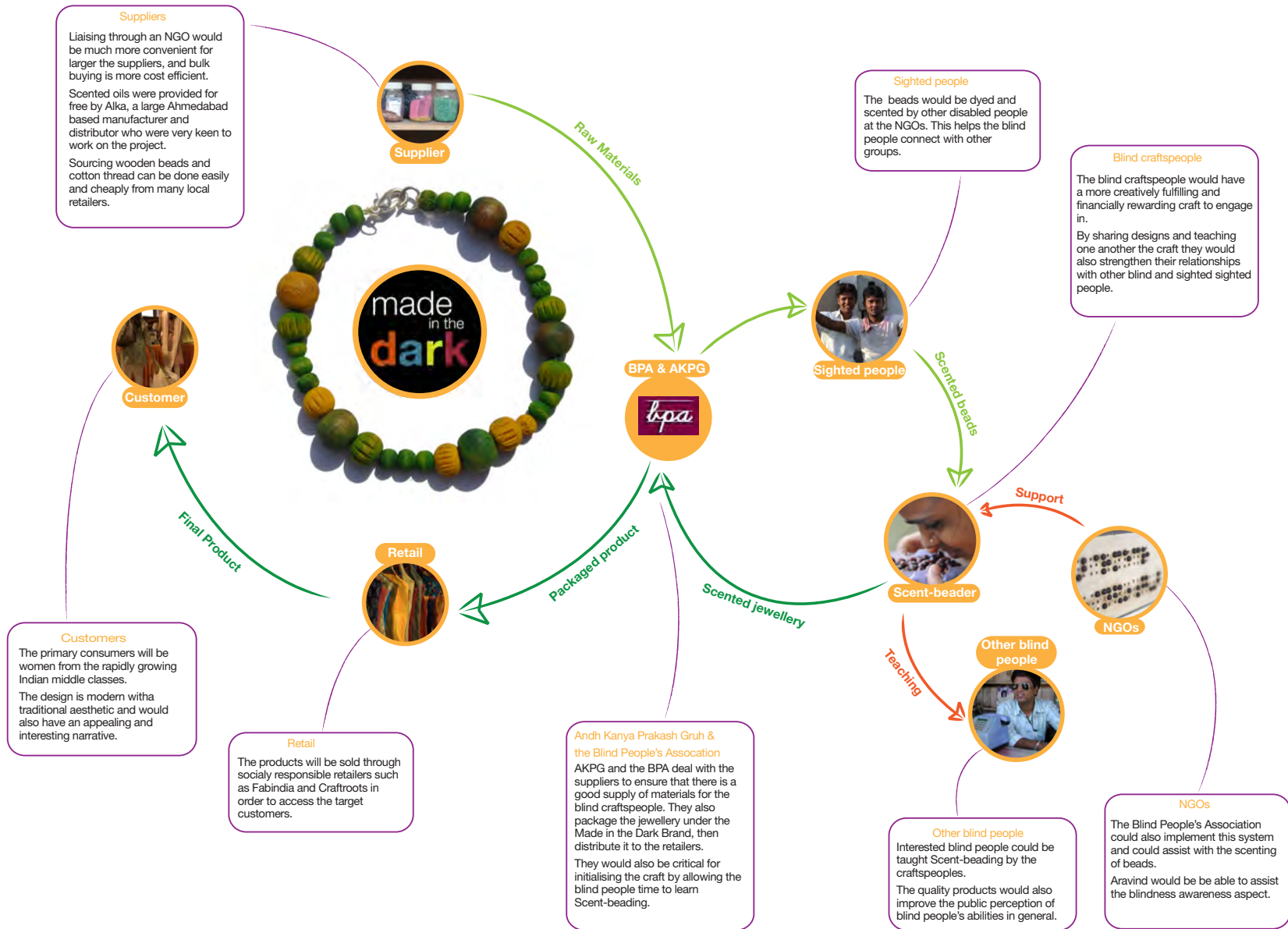
Director of Andh Kanya Prakash Group

निर्देशक, अंध कन्या प्रकश गृह

खाने से ले कर कपड़ों तक भारत विविधता का रूप है। इन गहनों द्वारा अंध लोग अपने भावों को प्रदर्शित कर सकते हैं। भारतीय परंपरा से सम्बंधित इन खुशबुओं से एक अलग अनुभव मिलेगा और उनमें लगे लूप के द्वारा धुप से बचने के चश्मे टाँगे जा सकते हैं जिससे अंध लोगों की कहानी आम जनता तक पहुंचेगी।

“मेड इन द डार्क” अंध जन मंडल और अंध कन्या गृह के अंध लोगों द्वारा बनाये जाने वाली सुगन्धित गहनों की ब्रांड है। इन गहनों के द्वारा अंध लोग जनता में अंधेपन की जागरूकता बढ़ा सकते हैं। इसमें भारतीय पारम्परिक कला तथा नए दौर की कला का मिश्रण होगा जो फबिन्डिया जैसे स्टोर पे बेचा जायेगा जहाँ भारतीय मध्य वर्ग के लोगों की पसंद की चीज़ें मिलती हैं। इन गहनों द्वारा मोतिया बिन्द, धुप से बचाव, कुपोषण आदि जैसे अंधेपन के कारणों का ज्ञान मिलेगा।

The Craft Enterprise

शिल्प उद्यम

Our craft enterprise is a scalable network-orientated system that aims to use the new craft of Scent-beading to benefit consumers, retailers, suppliers, and NGOs, as well as the blind craftspeople themselves.

सुगन्धित मोतियों से बने हुए गहनों न ही सिर्फ पेहेन्ने वाले बल्कि अंध लोग, अंध संस्थान तथा इन गहनों को बेचने वाले स्टोर के लिए भी लाभ दायक होगा।

Setup

Initial setup of the Enterprise would be centred in the AKPG School and the BPA. Craftswomen linked with these organisations would be brought in to apply their jewellery making skills to the new craft of Scent-beading.

Retail

The products created these organisations would then be packaged under the Made in the Dark brand and sold to socially conscious Indian retailers such as FabIndia and CraftRoots. Our team has already contacted both of these companies with initial proposals.

Consumers

The primary consumers will be women from the rapidly growing India middle classes. The jewellery would be an attractive purchase both aesthetically and because of the narrative of Scent-beading described by the Made in the Dark brand.

Suppliers

Suppliers of components and scented oils required for Scent-beading would initially deal with AKPG and the BPA. Liaising through an NGO would be much more convenient for the suppliers who could assist in the matching of beads and scents. Two local suppliers have already been approached in this regard.

स्थापना

शुरुआत में ये शिल्प कला अंध जन मंडल और अंध कन्या गृह से सम्बंधित होगा। इन संस्थानों में काम करने वाले कारीगरों को यह नयी सुगन्धित मोतियों के गहनों की कला सिखाई जाएगी, जो वो अपने घर बैठे भी बना पाएंगे।

रिटेल

फबिन्डिया तथा क्राफ्ट रूट जैसी समाज में चेतना बढ़ने वाली संस्थाओं में “मदे इन डी डार्क” के गहने बेचे जायेंगे।

उपभोक्ता

भारत के मध्य वर्ग के लोग इसके उपभोगता होंगे। ये गहने सुन्दर भी लगेंगे और “मदे इन डी डार्क” के अंध जन द्वारा बनाये हुए संगंधित गहनों का सन्देश जनता तक पहुंचाएंगे।

सप्लायर

सुगंध तथा मोतियों के सप्लायर शुरुआत में अंध जन मंडल और अंध कन्या गृह को सामान देंगे। इन अंध संस्थानों की मदद से अंध जन मोतियों और खुशबुओ को अलग अलग तरीको से मिला कर गहने बना पाएंगे।

The Craft Enterprise

शिल्प उद्यम

Growth

The craftswomen would initially be given time to develop their skills in this new craft, with feedback from the sighted community at AKPG and the BPA. Once a deal with retailers has been established this would be an excellent opportunity for the craftswomen train more blind people, share their designs and also increase output. The scalability of the enterprise in this way is an important feature, as it allows blind people to benefit from the social aspect of their work and also supports rapid growth.

Future

Once the craft is established, the craftspeople would be free to practice their craft wherever they chose, requiring only a few jars of scented beads and thread. Craftspeople could continue to sell through AKPG and the BPA under the Made in the Dark brand or perhaps try to setup on their own. Our enterprise system is specifically designed to put as few constraints as possible on the blind people in order to let the craft grow organically and benefit as people many as possible.

वृद्धि

महिला शिल्पकारों को शुरु में कुछ समय देना चाहिए जिससे वे अपने कौशल का विकास कर सकें, हम अंध कन्या प्रकाश गुप और अंध जन मंडल समुदाय के जरिये सही जानकारी दे सकते हैं। नेत्रहीन महिलाओं शिल्पकारों के लिए के अच्छा अवसर है की वे अधिक लोगों को सीखाये और अपने कला को विकसित करें। यह शिल्प भविष्य में अच्छा स्थान ले सकता है। जिससे अंध लोग सामाजिक पहलु को समझ कर लाभ और अपना तीव्र विकास कर सकें।

भविष्य

इस शिल्प की स्थापना कर शिल्पकार मुफ्त में यह कला सीख सकते हैं जहाँ वे चाहते हैं। इसके लिए सुगन्धित मोती और धागे की आवश्यकता होगी। शिल्पकार मेड इन डार्क, अंध जन मंडल और अंध कन्या प्रकाश गुप के जरिये वे अपना काम बेच सकते हैं। या आपनी रोजी चला सकते हैं, हमारा बिजनेस खासतौर से इस तरह से बनायीं गयी है जिससे की अंध लोगों में कम भार आये जो की इस क्राफ्ट को बढ़ाने में मददगार हो।

2.2

PRISON CRAFT AHMEDABAD CENTRAL JAIL

जेल शिल्प अहमदाबाद सेंट्रल जेल

Priyanka – National Institute of Design

Thujesh Tillai – National Institute of Design

Emile De Visscher – Royal College of Art

Hannes Harms – Royal College of Art

Alex Du Preez – Royal College of Art

Criminals are humans beings.

Our goal is to introduce craft into the Central Jail in Amhedabad in order to let the prisoners express their personality through their creation. These handcrafted items are then sold in an outlet store close to the prison, enabling their creativity to get out of the walls and into the local community. Instead of being completely locked into a jail system, prisoners will be able to have contact with everyday life through craft. This way, they can use their individual handcraft to interact with the community outside the prison.

At the same time we want to use this in-jail-craft to develop a strong identity of the outlet store. Introducing prisoners as craftsmen shall rebrand the prison-outlet and change the communities perception of the prisoners.

अपराधियों मनुष्य प्राणी हैं।

हमारा लक्ष्य आदेश कैदियों को उनकी रचना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए करते आहमेदबाद में सेंट्रल जेल में शिल्प का परिचय है। ये दस्तकारी वस्तुओं तो जेल के करीब एक दुकान की दुकान में बेच रहे हैं , दीवारों के बाहर और स्थानीय समुदाय में शामिल होने के लिए उनकी रचनात्मकता को सक्षम। पूरी तरह से एक जेल प्रणाली में बंद किया जा रहा करने के बजाय, कैदियों शिल्प के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी के साथ संपर्क करने में सक्षम हो जाएगा। इस तरह, वे जेल के बाहर समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए अपनी व्यक्तिगत हंडक्राफ्ट उपयोग कर सकते हैं। उसी समय हम इस में जेल - शिल्प का उपयोग करने के लिए दुकान की दुकान के एक मजबूत पहचान विकसित करना चाहते हैं। कारीगरों के रूप में कैदियों का परिचय जेल आउटलेट रीब्रंड और कैदियों के समुदायों धारणा बदल जाएगा।

Craft research

Our first focus was to understand craft in India. What we understood very soon is that craft is related to time (patience of making, relation to past and tradition), to self expression (constant slow process of creation, tradition), and to communication in a community (values, feelings, dreams...).

शिल्प अनुसंधान

हमारा पहला ध्यान भारत में शिल्प को समझने के लिए किया गया था। हमें बहुत जल्द ही समझ में आ रहा है कि जेट समय, आत्म अभिव्यक्ति (सृजन की लगातार धीमी प्रक्रिया, परंपरा) से (कर रही है, अतीत और परंपरा के संबंध के धैर्य) से संबंधित है, और एक समुदाय में संचार करने के लिए (मूल्यों, भावनाओं, सपने...)

Prison context

The Central Jail of Ahmedabad, containing most of the criminals of this region, is a very special place. Besides a long history, it is the jail where Gandhi was retained for 3 years under the British government. The prison is very well organised. For example, prisoners produce their own clothes and their own food. The prison-community appears to be very respectful towards individuality. Every religious tradition is being celebrated.

जेल संदर्भ

अहमदाबाद की सेंट्रल जेल , इस क्षेत्र के अपराधियों का सबसे युक्त , एक बहुत ही खास जगह है। एक लंबा इतिहास के अलावा, यह जेल गए थे गाँधी ब्रिटिश सरकार के तहत 3 साल के लिए बनाए रखा गया था। जेल बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, कैदियों अपने स्वयं के कपड़े और अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन। जेल - समुदाय व्यक्तित्व के प्रति बहुत सम्मान होना प्रतीत होता है। हर धार्मिक परंपरा मनाया जा रहा है ।

Production

The prison has quite an impressive production system already. The wood workshop produces furniture and little temples for public institutions (schools, NGOs, public administrations,...). The fabric workshop is highly mechanized and produces thick fabric as well as bags or clothes for the inmates and the outlet store. Paperwork is also a part of the activities, producing books for schools, official papers for the administration and different kinds of orders (business cards,...). Finally, the kitchen is a main activity in the prison. Aside from the production for the prison itself, the prisoners cook and sell savories and Bajhias (a kind of fried paste with leaves, see further) to the locals.

उत्पादन

जेल में पहले से ही काफी एक प्रभावशाली उत्पादन प्रणाली है। लकड़ी कार्यशाला सार्वजनिक संस्थानों (स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक प्रशासन , ...) के लिए फर्नीचर और थोड़ा मंदिरों पैदा करता है। कपड़े कार्यशाला उच्च यंत्रिकृत है और कैदियों और दुकान की दुकान के लिए मोटे कपड़े के साथ ही बैग या कपड़े का उत्पादन। कागज़ी कार्यवाही भी एक हिस्सा है। गतिविधियों की , स्कूलों के लिए किताबें निर्माण, प्रशासन और आदेश के विभिन्न प्रकार के (व्यापार कार्ड, ...) के लिए सरकारी कागजात। अंत में, रसोई जेल में एक मुख्य गतिविधि है। जेल में खुद के लिए उत्पादन के अलावा, कैदियों को खाना बनाना और स्चोवरी और बाज़िया बेचने (पत्तियों के साथ तली हुई पेस्ट का एक प्रकार है, आगे देखें) स्थानीय लोगों के लिए ।

Outlet Store

The Central Jail of Ahmedabad has a very particular feature: it has an outlet store situated approximately 1 mile away from the jail itself, at a big crossroad. We found that this place was very interesting because it was a place of exchange and share between the inmates and the local community. The prisoners themselves are selling the products if they behaved well.

The initial intent of this outlet was to give the opportunity to the prisoners to create for the outside community, as well as keeping them busy producing. The result from an outside point of view was also very benefic: the local community was intrigued by these products and the outlet became famous. It aims to change community intrigued mindset towards the prisoners : they are not only criminals but before that humans.

आउटलेट स्टोर

अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में एक बहुत ही खास विशेषता है : यह एक बड़ा चौराहा पर , जेल से ही लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित एक दुकान की दुकान है। हमने पाया है कि यह जगह बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह आदान-प्रदान और कैदियों और स्थानीय समुदाय के बीच शेर की एक जगह थी। कैदियों के लिए खुद को उत्पाद बेच रहे हैं वे अच्छी तरह से व्यवहार किया।

इस दुकान की प्रारंभिक इरादे कैदियों के लिए अवसर के बाहर समुदाय के लिए बनाने के लिए देने के लिए , साथ ही उन्हें व्यस्त रखने का उत्पादन किया गया था। देखने का एक बिंदु से बाहर परिणाम भी बहुत शुभ था: स्थानीय समुदाय द्वारा इन उत्पादों इंटरिगडगया था और आउटलेट प्रसिद्ध हो गया। यह कैदियों के प्रति समुदाय इंटरिगड मानसिकता बदलने के लिए करना है: वे न केवल अपराधी हैं लेकिन लगता है कि मनुष्यों से पहले।

ભજીયા હાઉસ
અમદાવાદ મહેસ્ટા સ્ટોર

મેથીના ભજીયા

મેથી પડે ત્યાં દારાગ સચ, તે કાને પડે ત્યાં ડોલાહલ
પોરા, તમારી ધોધલાઓ, એક સપનું મુજ ખોલાઈ ગયું.

શુભનો ભાગ સાક કરીને મરી જવા કરતાં સારું તારું કરીને તરી જવું વધારું સારું.
આમ સુખમાં જીવું અલ્ટી વાત છે કેમ તે જાણી ડલાવાને મેળવવું છે.

50% ડી
સુધી ડી
પ્રોમોશન
દરમિયાનથી
13 2023 27

ભજીયા
આ વિવાલ ઉપર
ન્યાય મેળવવા
તમારું

અમદાવાદ મહેસ્ટા સ્ટોર

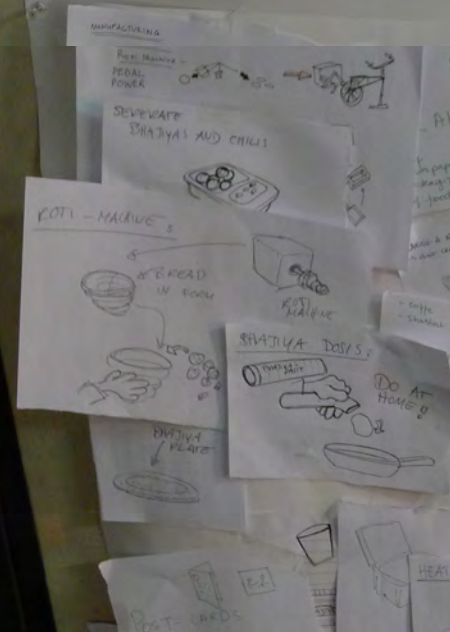
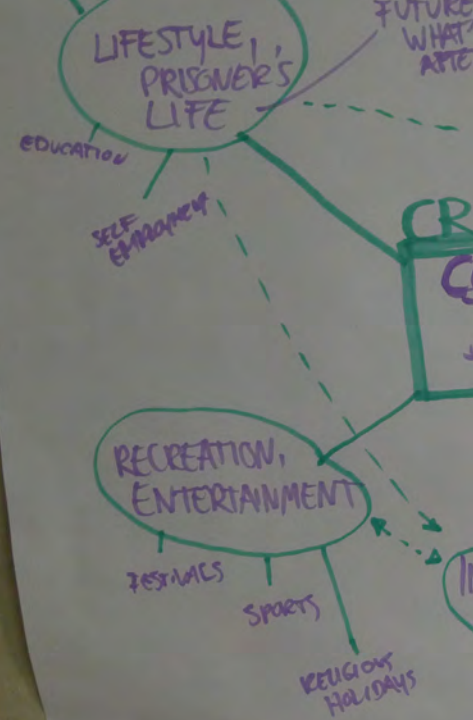

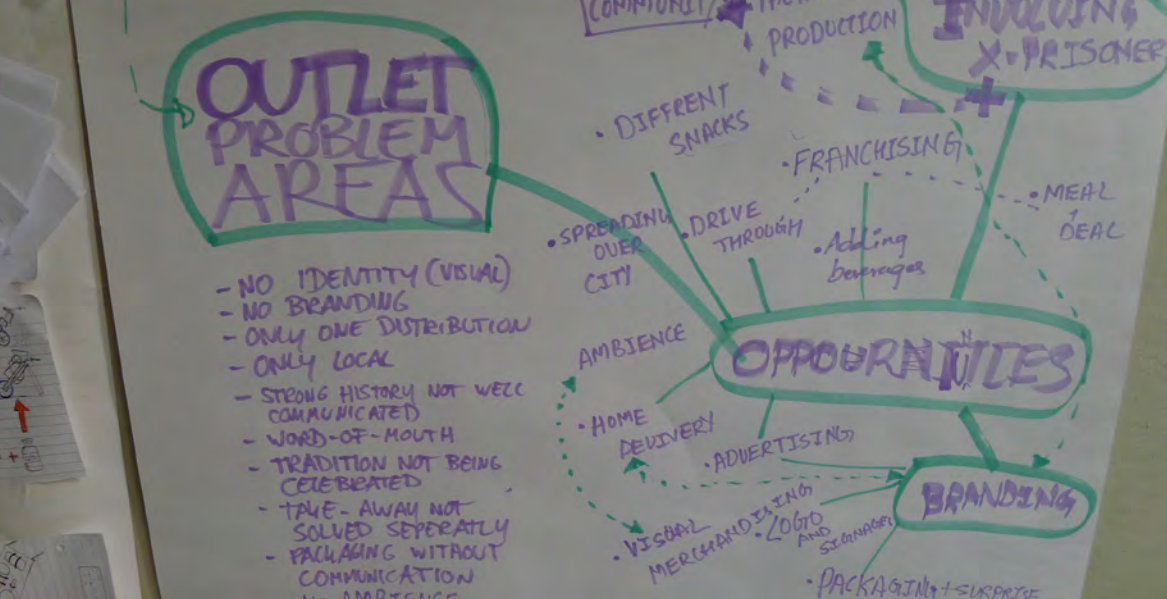
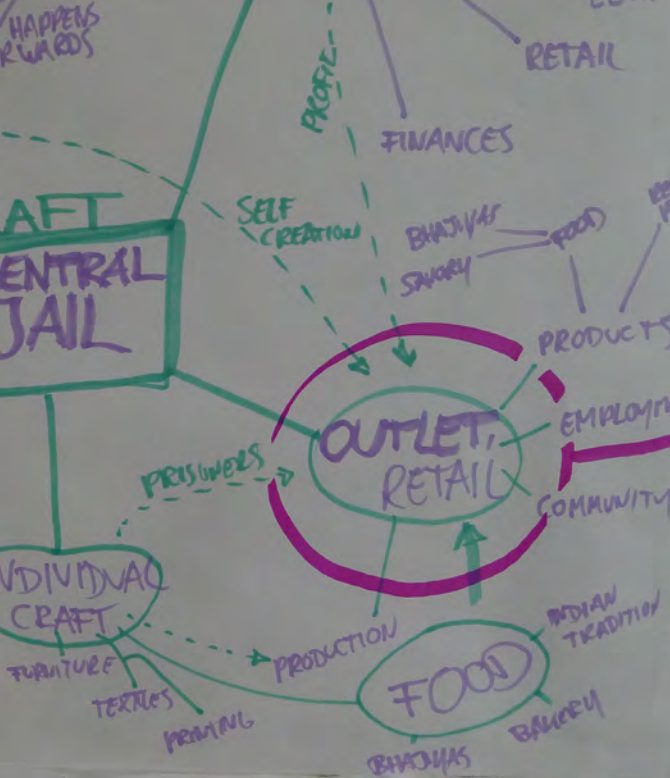
Concepts research

Very soon, this outlet store intrigued us. As our theme was about people, we thought our goal was to use craft in order to enhance the dialog between inside and outside the prison. The outlet store seemed the best place for this exchange. The first problem that appeared was the lack of identity. The prison administration itself asked us to work on that. But the second problem that we saw is that even though there was an important production of objects inside the prison, they were all handmade, and not handcrafted. The difference is tiny but important. Handcraft is about personality, creation and community. Handmade is a repetition of the same example over the time. Our concept then came from these two directions : bringing a strong identity and develop a craftsmanship so that the prisoners could have a link to the outside.

अवधारणाओं अनुसंधान

बहुत जल्द ही , इस दुकान की दुकान हमें इंटरगिड। जैसा कहिहमारे लोगों के बारे में वषिय था , हमने सोचा कहिमारा लक्ष्य आदेश अंदर के बीच और जेल के बाहर संवाद को बढ़ाने के लिए शिल्प का उपयोग करने के लिए किया गया था। दुकान की दुकान इस मुद्रा के लिए सबसे अच्छी जगह लग रहा था। पहली समस्या यह है कछिपी पहचान की कमी थी। जेल प्रशासन खुद उस पर काम करने के लिए हमें पूछा। लेकिन दूसरी समस्या यह है कहिमने देखा है कभिले ही वहाँ जेल के अंदर की वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण उत्पादन किया गया था, वे सभी हस्तनरिमति थे, और न दस्तकारी है। अंतर छोटे लेकिन महत्वपूर्ण है। हंडक्राफ्ट व्यक्तित्व, नरिमाण और समुदाय के बारे में है । हस्त समय के साथ एक ही उदाहरण की पुनरावृत्ति है। हमारी अवधारणा तो इन दो दशिओं से आया: एक मजबूत पहचान लाने और एक शिल्प कौशल को विकसित इतना है किकैदियों को बाहर करने के लिए एक लकि हो सकता था।

Experimentation - Prototyping

The main difference of this context to craft is that it is made in a public institution. Instead of producing to earn money, the main aim of the production is social (for the locals) and psychological (for the prisoners). The food they produce are of good quality and cheap, providing the surroundings with a way to sustain. Staying in this effort, we thought of the other basic needs of every human : health and education. In a second time, this “craftology” of the prison would be extended to religious furniture.

प्रयोगों - प्रोटोटाइप

शिल्प के लिए इस संदर्भ में मुख्य अंतर यह है कि यह एक सार्वजनिक संस्था में किया जाता है। इसके बजाय पैसा कमाने के लिए उत्पादन की, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य (स्थानीय लोगों के लिए), सामाजिक और पसचोलोगियल (कैदियों के लिए) है। खाद्य वे उत्पादन एक तरह से बनाए रखने के लिए के साथ परिवेश उपलब्ध कराने , अच्छी गुणवत्ता और सस्ते के हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा : इस प्रयास में बने रहना है, हम हर मानव के अन्य बुनियादी जरूरतों के बारे में सोचा। एक दूसरी बार में, इस जेल से “ क्राफ़्तोलोगी “ धार्मिक फर्नीचर के लिए विस्तार किया जाएगा।

Branding

Having a strong identity was also important. We decided to use the craft as a brand to develop a packaging and a visual language.

ब्रांडिंग

एक मजबूत पहचान होने का भी महत्वपूर्ण था। हम एक ब्रांड के रूप में शिल्प का उपयोग करने के लिए एक पैकेजिंग और एक दृश्य भाषा को विकसित करने का निर्णय लिया।

Basic needs

Sustain - food and plate

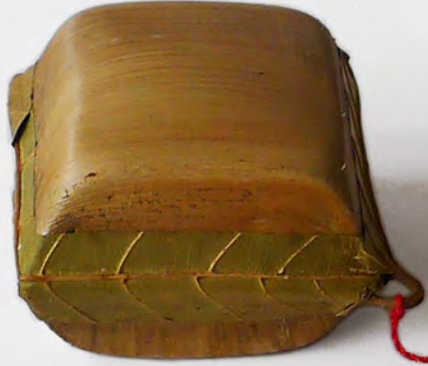
Health - soap and soapdish

Education - pen and notebook

Carved pen

नक्काशीदार कलम

Soapdish

साबुनदानी

Carved soap

नक्काशीदार साबुन

Bajhia take away

बाझिया टके अवे

Extension to the product range

Traditional handcrafted tables with a new design
and handcrafted through painting and blockprinting

उत्पाद श्रृंखला के लिए विस्तार

एक नए डिजाइन के साथ परम्परागत हस्तशिल्प टेबल
और पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से दस्तकारी

Experience of India (by London students)

Coming to India was a huge opportunity for us. The size of this country, the variety of traditions, the promising economic growth and the challenges that these factors implicate made this experience incredibly rich. India is a totally different context, where codes and contrasts are strong.

From a design point of view, the relation to making, to disposal, to planning, to designing is very different and interesting. One of the big differences for example is between public and private space. In Europe, these differences are strictly delimited and public space is mainly a place of passage. In Ahmedabad, the frontiers are sometimes blurry, which creates very interesting opportunities from a design perspective.

भारत का अनभिव (लंदन छात्रों की दृष्टि से)

भारत आने से हमें लिए एक बड़ा अवसर था। इस देश के आकार, परंपराओं की विविधता, होनेवाले आर्थिक विकास और चीजों तिर्यों है कि इन कारणों से इस अनभिव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध बनाया फंसा ना। भारत एक पूरी तरह से अलग संदर्भ है, कोड थे और विरोधाभासों मजबूत हैं।

देखने के डिजाइन बिंदु से, रक रहली है, निम्न रकने के लिए, योजना के लिए, डिजाइन रकने के संबंध में बहुत अलग और दिलचस्प है। उदाहरण के लिए बड़ा अंतर यह है सा वक्लिनिक और निजी अंतरिक के बीच है। यूरोप में, इन मतभेदों को कड़ाई से सीमांकित रक रहे हैं और सा वक्लिनिक स्थान मखिय रूप से पारित होने के एक जगह है। अहमदाबाद में, सीमाओं जो एक डिजाइन के नजरिए से बहुत हली रोचक अवसर पैदा रकता है कभी कभी धाँधली रक रहे हैं।

2.3

SOLATHE

Wen Zheng – Royal College of Art

Aakash Joshi – National Institute of Design

Kevin Bickham – Royal College of Art

Manas Barve – National Institute of Design

Luc Fusaro – Royal College of Art

Traditional lacquer turned wood handicraft emerges from the Kutch district of Gujarat, India. Despite the artisans' skillful craftsmanship, these artisans are leaving the craft for other opportunities due to the inability to sustain their livelihood through this profession alone. Looking for new strategies to modernize their handicraft could provide a more competitive edge, not only in tourist/international markets, but also within their own local markets. Creating a new tool which harvests energy from the sun provides a sustainable model for product enhancement and cultural preservation.

भारत के गुजरात राज्य में से पारंपरागत लाकू युक्त लकड़ी की दस्तकारी उभरी है। लेकिन उनकी इस कला के बावजूद यह दस्तकार अपने इस व्यापार को छोड़ दूसरे व्यवसाय ढूँड रहे हैं क्योंकि वे अपना रोजगार सिर्फ इस कला द्वारा नहीं चला पा रहे हैं। अपनी दस्तकारी के आधुनिकीकरण के लिए नयी कार्यनिति की खोज से उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक शेषता मिलती है, ना की सिर्फ पर्यटन तथा अंतरराष्ट्रिया बाज़ारों में बलकीस्तानिक बाज़ारों में भी मिलती है। सौर्या उर्जा की उपज का उपकरण माल की वृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक दिर्घकालिक आदर्श बनता है।

Initial Research

प्राथमिक अनुसंधान

Ahmedabad, Gujarat

अहमदाबाद, गुजरात

Kutch District, Gujarat

कच्छ इलाका गुजरात

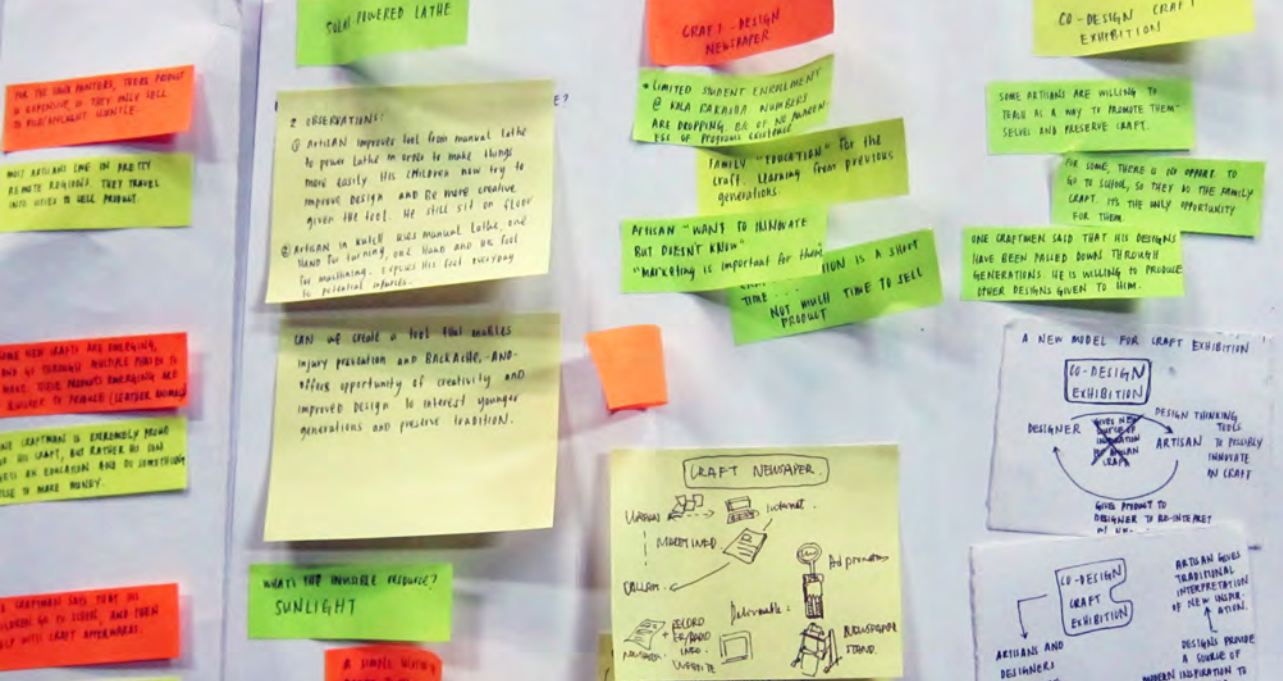
Our initial observations spanned between two regions within Gujarat: Ahmedabad and Kutch district. We visited various craft exhibitions, non-government organizations, as well as remote villages, to gain insights into the traditional craftsmanship of these artisans.

हमारा प्राथमिक प्रेक्षण गुजरात के दो क्षेत्रों के बीच हुआ - अहमदाबाद तथा कच्छ इलाका। हमने इन दस्तकारों की परंपरागत कला के बारे में पीर&आन परिज्ञान पाने के लिए तरह तरह के कला प्रदर्शनों, असरकारी संगठनों और दूर दूर के गावों को भेट दी।

Early Concepts प्रारंभिक संकल्पना

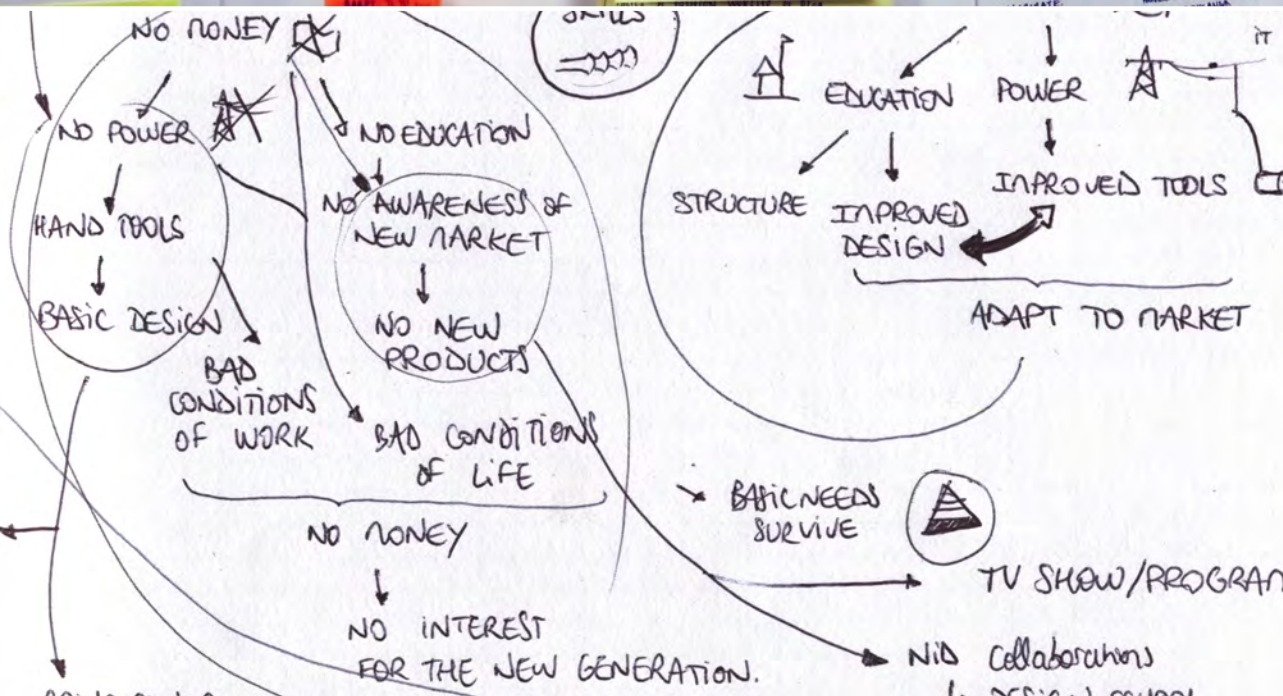
Sustaining Craft Through Younger Generations तरुण पीढ़ी के मध्यम से कला को जीवित रखना

Our initial concepts focused on generating interest and engaging younger people to pursue craft. We strategised various ways to change the perception of artisans by giving them a new status which is more positive and reputable.

Through means of visual media, we wanted to give pride, visibility and opportunity to develop artisans' business among design trades.

कला में तरुण पीढ़ी का उत्साह बढ़कर उन्हें एक नया आशावादी तथा प्रतिष्ठा योग्यता ओहदा देने की कई युक्तियाँ हमने बनाईं।

सहश्या माध्यमों के द्वारा हम उन्हें गौरव प्रत्यक्षता और अवसर देकर उनके व्यवसाय को डिजाइन उद्योगों में विकसित करना चाहते थे।

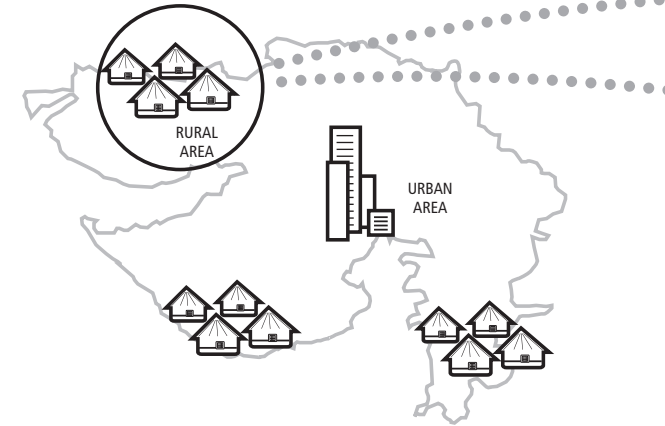
Understanding a System व्यवस्था का बोध

Overview Of Craft Ecosystem कला प्रीतांतरा का विवरण

We see a craft ecosystem emerging within rural communities, where the artisans who possess financial means become successful, and the ones without are left behind.

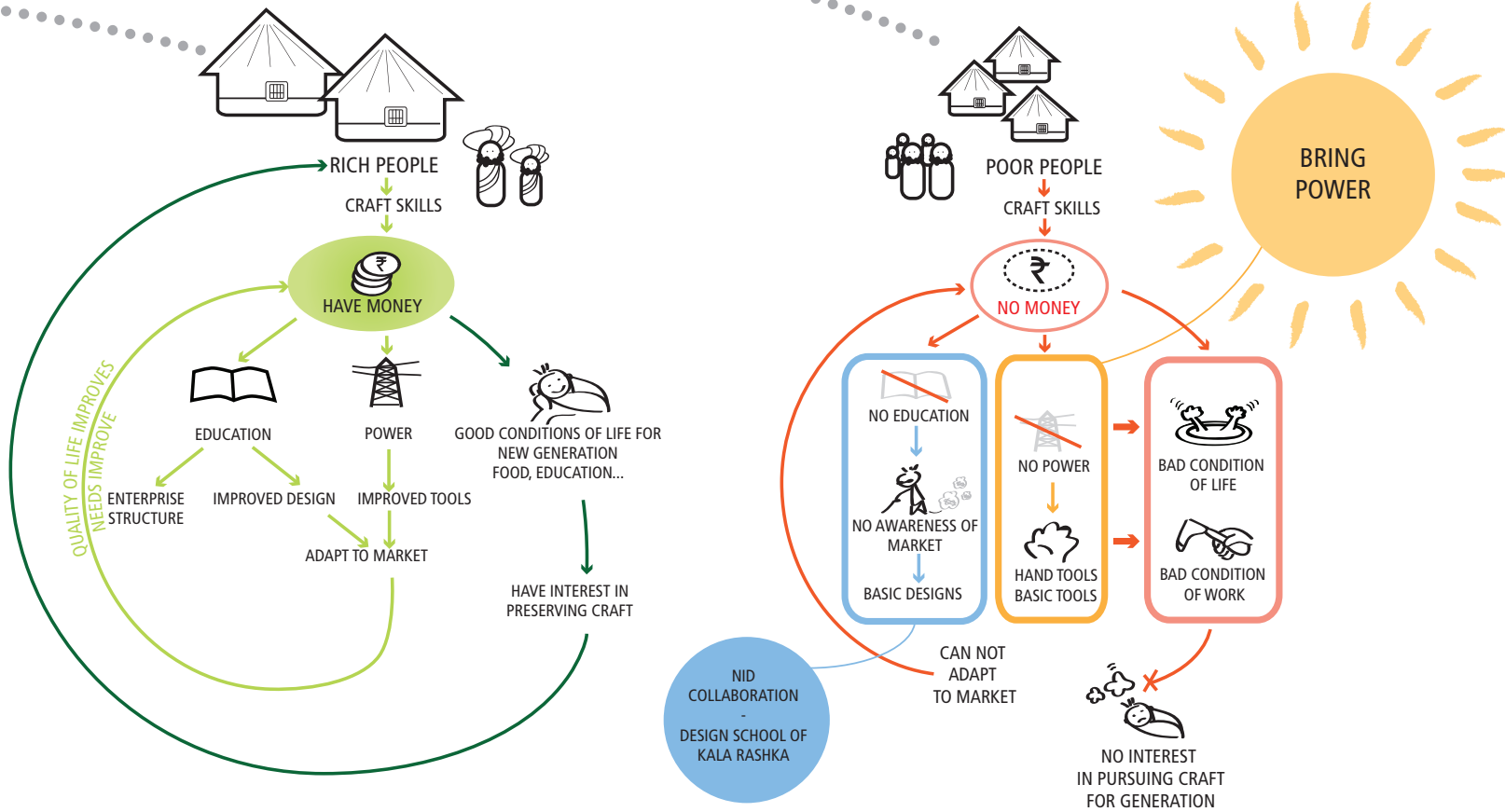
For artisans with financial means, they have access to education (to improve their designs) and power (to improve their toolings). These two means allow this group of artisans to adapt to current and emerging markets, which most likely will result in financial success. Their success will have a rippling effect on younger generations by creating interest in pursuing craft, as well as providing better education opportunities in the hopes of pursuing other dreams.*

For artisans without financial means, there is no access to education, leading to less awareness of new markets and no creation of new products. Also, these poor communities have little-to-no access to power, so they must use manual tools, which potentially leads to poor working conditions and basic designs. Combining no access to education and power with poor quality of life leads to little-to-no money earned through their profession. If there are small earnings being produced through this system, then younger generations will no longer be interested in pursuing their traditional craft and will seek other employment opportunities elsewhere.**

*आर्थिक उपाय वाले दस्तकारों के लिए शिक्षा (अपने उत्पादन को सुधारने के लिए) की पहुँच तथा बिजली की पहुँच (अपने औज़ारों को सुधारने के लिए) भी होती है। इन दोनों की वजह से दस्तकार और नये उभरते बाज़ारों के लिए अनुकूल बनते हैं जिसका परिणाम बहुधा आर्थिक सफलता में ही होता है। उनकी सफलता के प्रभाव की तरंगों के कारण तरुण पीढ़ी का उत्साह परंपरागत कला में बनेगा और अन्या स्वप्नों की आशा में अच्छी शिक्षा देने के अवसर निर्माण होंगे।

**आर्थिक उपाय रहित दस्तकारों के लिए शिक्षा की पहुँच नहीं होती जिससे नये बाज़ारों की जागरूकता कम होती है तथा नये उत्पादन नहीं बनते। इन गरीब लोगों को बिजली की पहुँच नहीं के बराबर होने के कारण उनकी कार्य प्रसूति खराब होती है और उनके उत्पादन साधारण होते हैं। बिजली तथा शिक्षा दोनों की पहुँच न होने के साथ खराब जीवन स्वरूप के कारण उनके व्यवसाय से आने वाला पैसा ना के बराबर होता है। कम आवाक के आने के कारण तरुण पीढ़ी का उत्साह परंपरागत कला में न रहकर वे नया रोज़गार ढूँढते हैं।

A Case Study

Lacquer Turned Wood

We decided to focus on the craft, lacquer wood turning. This craft emerges from the Vadha community within the Kuchchh district of Gujarat. Lac turned wood is practiced using simple tools, a self-made lathe, a string attached to a bow, and sticks of colored lac, which is a thick, opaque, decorative wood coating created from a secreted resin of an indigenous insect to Kuchchh. The resin is then heated and mixed with groundnut oil and pigments.

Lac wood turning has a uniqueness on the lacquer patterns created by the artisans. Despite the artisan's skillful craftsmanship, artisans are leaving the craft for other employment opportunities due to the inability to sustain their livelihood through the profession alone.

हमने लाकू लकड़ी खरादकाम पर लक्ष्य केंद्रित करने का निर्णय लिया। यह हस्तकला गुजरात के कच्छ तालुके में रहने वाले वधा समुदाय से उभर आया है। लाकू लकड़ी खरादकाम का अभ्यास सरल साधन, स्वयं बनाए हुए खराद, एक धनुष से जुड़े हुए धागे से और लाकू लगायी हुई लकड़ियों से होता है जो मोटा, अपारदर्शी और सजावटी परत होती है जो कच्छ के एक देशी कीड़े से सावित राल होती है। फिर वह राल मूंगफली तेल और वर्णकों में गरम करके मिलायी जाती है।

लाकू लकड़ी खरादकाम की विशेषता कारीगरो द्वारा लाकू से बनाई हुई आकृतियों में है। कारीगरो की कुशल कारीगरी के बावजूद भी रोजगार के इतर अवसर की वजह से कारीगर अपना लाकू लकड़ी का व्यवसाय छोड़ रहे हैं।

An Invisible Resource एक अदृश्या संसाधन

Harnessing Solar Energy To Aid Artisans दस्तकारों की सहायता के लिए सौर उर्जा का दोहन।

The current Indian electric power system emits over 40% of total human-caused emissions, and is the fastest growing source of emissions. Bringing electricity via the existing network is therefore not the most viable path to follow.

Fortunately, India is one of the richest countries in terms of an energy source that is free, abundant, and nearly infinite - solar energy. For example, the geographic area around Dahej, receives a yearly average of 5.28kWh/square meter/day of solar energy, which is one of the biggest average in the world.

The use of the sun for “free” energy is clearly the most economical and green solution to consider for artisans who are not equally placed in terms of energy supply, but have this incredible resource. Our case study, the desert of Kutch, is the perfect illustration of this situation.

मौजूदा भारतीय बिजली प्रणाली ४०% से अधिक मानव-कारण फैलती है, और सबसे तेजी से बढ़ती स्रोत है। इसी लिए मौजूदा संघ से बिजली लाना व्यवहार्य रास्ता नहीं है।

सौभाग्या से भारत मुफ्त, प्रचुर और लगभग अनंत-सौर उर्जा स्रोत के मामले में सबसे समृद्ध देशों में से है। उदाहरण के लिए, दहेज के आसपास भौगोलिक क्षेत्र, ५.२८.....की एक वार्षिक औसत प्राप्त करता है, जो विश्व में सबसे बड़े औसत में से एक है।

मानव निर्मित उर्जा का उपयोग करने से बहतर है की दस्तकार एवं हम मुफ्त में मिलने वाला सौर उर्जा का उपयोग करे जो सबसे सस्ता और निरंतर स्रोत है। हमारा अध्ययन, कच्छ का रेगिस्तान इस स्थिति का आदर्श उदाहरण है।

Early Prototype शुरुआती प्रोटोटाइप

Diving A Motor With A Stirling Engine स्टर्लिंग इंजन के साथ एक मोटर चलना

Our initial prototype incorporated the use of a Stirling engine to drive the rotation of the lathe. This engine is noted for its high efficiency, quiet operation, and the ease with which it can use almost any heat source. This compatibility with solar energy has become increasingly significant as the price of conventional energy sources continues to rise.

We used basic material such as soda cans to make it as cheaply as possible, and tried to see how easily it would be for the artisan to build one himself. The efficiency of this prototype is clearly low and would not be sufficient enough to run a lathe. But according to the torque needed, a medium quality prototype would be sufficient for its purpose.

हमारे प्रारंभिक प्रोटोटाइप एक स्टर्लिंग इंजन का उपयोग शामिल खराद के रोटेशन ड्राइव करने के लिए। इस इंजन को अपनी उच्च दक्षता, चुप आपरेशन, और कितनी आसानी से यह लगभग किसी भी गर्मी स्रोत का उपयोग कर सकते हैं के लिए विख्यात है। सौर ऊर्जा के साथ इस संगतता तेजी से महत्वपूर्ण बन के रूप में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कीमत में वृद्धि जारी है।

हम यह रूप में सस्ते में संभव के रूप में बनाने के लिए इस तरह के सोडा के डिब्बे के रूप में बुनियादी सामग्री का इस्तेमाल किया, और देखने के लिए कितनी आसानी से इसे कारीगर एक खुद का निर्माण करने के लिए किया जाएगा की कोशिश की। इस प्रोटोटाइप की दक्षता में स्पष्ट रूप से कम है और पर्याप्त पर्याप्त एक खराद चलाने के लिए नहीं होगा। लेकिन टोक की जरूरत के अनुसार, एक मध्यम गुणवत्ता प्रोटोटाइप अपने उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा।

Final Solution

Enhancing Handicraft. Sustaining Livelihoods.

This lathe is not meant to replace the traditional manual bow lathe technique, but to assist in the making when the artisan feels it necessary to use two hands for carving instead of just one. A work tool powered by very low capacity solar panels would be sufficient.

Our lathe could assist in the tasks like detailing, patterning, and polishing when the artisan would like a bit more control in the making. Designing an effective and cheaply powered tool will empower these artisans to enhance and modernize their craft to access new markets, and potentially, new success. We would like to emphasize that we do not want to confuse “modernising” handicraft with “industrialising” handicraft. The unique qualities of the materials and colour, as well as the variability of their production, are assets that should not be lost in the making of handicraft. Not even through the use of powered tools.

The best stirling engine will be about 0.4% efficiency, when using solar panels will reach around 4%. Nevertheless, a stirling engine is entirely mechanical, and therefore can be produced in india quite easily without requiring imported components.

अंतिम समाधान

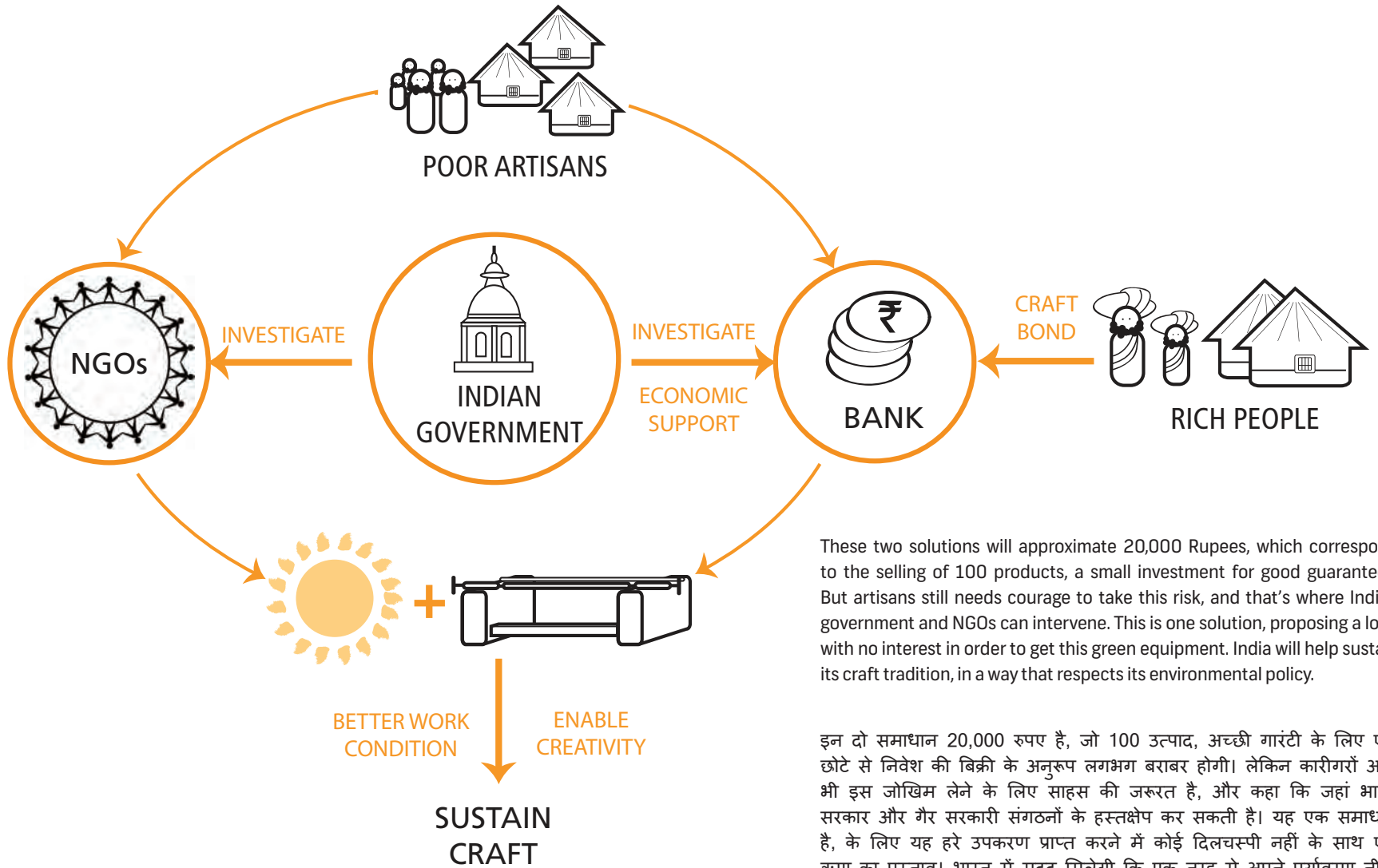
हस्तशिल्प बढ़ाना।
आजीविका को कायम रखना ।

इस खराद पारंपरिक मैन्युअल धनुष खराद तकनीक को बदलने के लिए है, लेकिन जब कारीगर यह आवश्यक सिर्फ एक के बजाय नक्काशी के लिए दो हाथों का उपयोग करने का मानना बनाने में सहायता करने के लिए नहीं है। बहुत कम क्षमता के सौर पैनलों द्वारा संचालित एक काम उपकरण पर्याप्त होगा।

हमारे खराद, का ब्यौरा patterning, और चमकाने की तरह कार्य करने में सहायता जब कारीगर बनाने में थोड़ा और अधिक नियंत्रण चाहते हैं सकता है। एक प्रभावी और सस्ते में संचालित उपकरण डिजाइनिंग इन कारीगरों को सशक्त बनाने को बढ़ाने और नए बाजारों में पहुँचने के लिए अपने शिल्प के आधुनिकीकरण के लिए , और संभवतः , नई सफलता मिलेगी। हम जोर है कि हम भ्रमित करने के लिए “आधुनिकीकरण “ “ industrialising “ हस्तकला के साथ हस्तकला नहीं करना चाहती चाहते हैं। उनके उत्पादन की परिवर्तनशीलता सामग्री और रंग के अद्वितीय गुणों के साथ-साथ , संपत्ति है कि हस्तकला के निर्माण में खो नहीं जाना चाहिए रहे हैं । नहीं भी संचालित उपकरण के उपयोग के माध्यम से ।

सबसे अच्छा स्टर्लिंग इंजन के बारे में 0.4 % दक्षता , जब सौर पैनलों का उपयोग लगभग 4 % तक पहुँच जाएगा होगा। फिर भी, एक स्टर्लिंग इंजन पूरी तरह से यांत्रिक है , और इसलिए आयतित घटकों की आवश्यकता के बिना काफी आसानी से भारत में उत्पादन किया जा सकता है।

These two solutions will approximate 20,000 Rupees, which correspond to the selling of 100 products, a small investment for good guarantees. But artisans still need courage to take this risk, and that's where Indian government and NGOs can intervene. This is one solution, proposing a loan with no interest in order to get this green equipment. India will help sustain its craft tradition, in a way that respects its environmental policy.

इन दो समाधान 20,000 रुपए है, जो 100 उत्पाद, अच्छी गारंटी के लिए एक छोटे से निवेश की बिक्री के अनुरूप लगभग बराबर होगी। लेकिन कारीगरों अभी भी इस जोखिम लेने के लिए साहस की जरूरत है, और कहा कि जहां भारत सरकार और गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप कर सकती है। यह एक समाधान है, के लिए यह हरे उपकरण प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं के साथ एक ऋण का प्रस्ताव। भारत में मदद मिलेगी कि एक तरह से अपने पर्यावरण नीति मामलों में, अपने शिल्प परंपरा को बनाए रखने।

2.4

CHAI CRAFTED

चाय तैयार की जाती

Phuong - Oanh Lu Vinh – Royal College of Art

Rohit Sharma – National Institute of Design

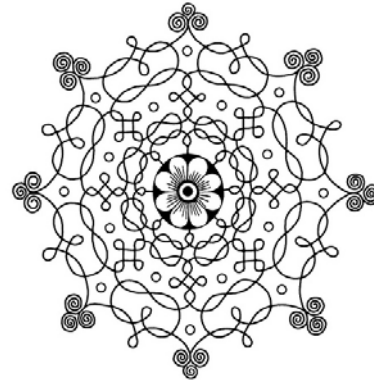
Jacky Chung – Royal College of Art

Siddhartha Srivastava – National Institute of Design

Seung Rhee – Royal College of Art

CHAI CRAFTED

SUMMARY

Many cultures, craft has been intrinsically connected to tea. However, in India, despite being one of the largest consumers of tea with a diverse industry in craft, the connection between the two elements is being lost.

The aim of Chai Crafted is to bring craft back to the chai vendors of India, and in doing so, bring pride and visibility to the rich craft heritage that the nation possesses.

सारांश

कई संस्कृतियों , शिल्प आंतरिक रूप से चाय के लिए जोड़ा गया है। हालांकि, भारत में , शिल्प में एक विविध उद्योग के साथ चाय के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक होने के बावजूद दो तत्वों के बीच कनेक्शन खो दिया जा रहा है।

चाय तैयार की जाती का उद्देश्य शिल्प वापस भारत की चाय विक्रेताओं के लिए लाने के लिए है , और ऐसा करने में , अमीर शिल्प विरासत है कि देश के पास करने के लिए गर्व और दृश्यता लाने के लिए।

Exploration of the Old City

Most of the local crafts are already lost or on the verge of disappearing. The art of making blocks, which is the life line to block printing and has a rich history of over 400 years in the region is likely to exist for only another twenty years as the present generation finds other professions more profitable.

पुराने शहर के एक्सप्लोरेशन

स्थानीय शिल्प के अधिकांश पहले से ही खो दिया है या गायब होने के कगार पर हैं। बनाने ब्लॉक की कला है, जो मुद्रण ब्लॉक करने के लिए जीवन रेखा है और 400 से अधिक वर्षों के क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी के रूप में अन्य व्यवसायों और अधिक लाभदायक पाता केवल एक और बीस साल के लिए मौजूद होने की संभावना है की एक समृद्ध इतिहास रहा है।

What was once a strong community of over 200 families, now spreads across just ten with all the craftsmen in the dusk of their lives. In pottery, the youngsters joining the age old family business know only mould forming, as it requires less skill and has a higher production rate, they lack skills to throw on the wheel.

हमारा प्राथमिक अनुसंधान मुख्यतः अहमदाबाद के आसपास के शिल्प पर आधारित है। हमारी यात्रा पुराने अहमदाबाद से आरम्भ हुई, जहाँ हमने विभिन्न शिल्प कलाओं को सराहनीय पाया। लेकिन यह जानना अत्यन्त दुःखदायी था कि उन शिल्प कलाओं में से कुछ पहले ही लुप्त हो चुकी हैं या कमार पर हैं। ब्लॉक बनाने की कला, जिसका इस क्षेत्र में ४०० वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है, ब्लॉक मुद्रण में अति आवश्यक होने के बावजूद केवल अगले बीस वर्षों तक जीवित रहने की संभावना है। जिसका कारण अन्य व्यवसायों में अधिक लाभ होना है। जो कभी २०० से अधिक परिवारों का एक मज़बूत समुदाय था, अब उनकी जीवन की सांझ में सभी शिल्पकारों के साथ केवल दस लोगों का ही रह गया है। पॉटरी में जो युवा सदियों पुराने पारिवारिक

Market for woven basket is shrinking at an alarming rate and the time is not far when these weavers will also migrate to other professions. Blue pottery of Jaipur, India is 800 years old and now there are only fifty families practising.

व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं उन्हें केवल ढालने के ही कार्य की जानकारी है क्योंकि इस कार्य में कम कौशल की आवश्यकता होती है। युवा पीढ़ी में चाक पर कार्य करने की कुशलता नहीं है, जैसा कि हमने कुम्हारों के गाँव (सरखेज, कुम्हार वाड़ी, अहमदाबाद) में देखा। चाक पर बनाये गये उत्पाद या तो अप्रचलित हैं या तो प्लास्टिक से प्रतिस्पर्धा और खराब वितरण के कारण संभावित क्रेताओं को उपलब्ध नहीं हैं। सहकारी एवं नियमित माँग की कमी के कारण भी चाक के कार्य को हतोत्साहित होना पड़ता है। बहुत जल्द ही चाक पर मिट्टी को सुन्दर रूप देने वाला कुम्हार अतीत की एक बात हो जाएगा।

Products are either obsolete or not available to potential buyers due to poor distribution or competition from plastic products.

Owing to the lack of respect in the society and minimal returns we might witness further depletion in this number. Many craft forms are following the downhill pattern too: wood and lac turnery, wood carving and pattachitra to name a few.

टोकरीयाँ बुनने का बाज़ार भी आज तेज़ दर से सीमित हो रहा है, और वह समय दूर नहीं जब बुनकरों को भी दूसरे व्यवसायों का सहारा लेना पड़ेगा। जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन का काम ८०० वर्षों से भी पुराना है और अब केवल पचास परिवार इस कार्य में हैं। समाज में सम्मान और छोटे प्रतिफल के कारण शायद हमें इस संख्या में और भी कमी का सामना करना पड़े। कई और शिल्प कलाएँ भी गर्त की ओर अनुसरित हैं, जैसे लकड़ी और लाख का लेथ का काम, नक्काशी और पत्तल बनाने का काम।

शिल्प कभी हस्तनिर्मित उपयोग पश्चात् फेंकने लायक मिट्टी के बर्तनों (कुल्हड़) के माध्यम से भारत की चाय पीने की समृद्ध संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। विभिन्न राज्यों ने स्थानीय कुम्हारों द्वारा निर्मित विशिष्ट कुल्हड़ों का अनुभव किया है। वर्तमान में इन कुल्हड़ों का स्थान सस्ते एवं सुविधा से परिबहनीय प्लास्टिक एवं कागज़ के रूपों ने ले लीया है। तथापि, उपभोग का यह रूप बिल्कुल टिकाऊ नहीं है और चाय तथा शिल्प की परिचायकता का मूल्य घटाता है।

चाय क्राफ्टेड शिल्प को भारत में अधिक से अधिक प्रचलित करने से सम्बन्धित है, जिसकी सहायता से जो लोग, इस उद्योग के अधिकारी हैं उनमें गौरव एवं जागरूकता पैदा की जा सके।

इस लक्ष्य को पाने के लिए हम शिल्प को चाय विक्रेताओं के सम्पर्क में इस प्रकार से लाना चाहते हैं कि चाय पीने के अनुभव एवं आनन्द को भारत के विभिन्न प्रकार के शिल्प एवं शिल्पकारों के कौशल की जानकारी एवं परिचय से बढ़ाया जा सके। पत्तों से बने कप में परोसी गयी चाय प्लास्टिक एवं कागज़ के कप की अपेक्षा अधिक पोषणीय विकल्प है।

पत्ती के कप को कप धारकों से सहारा दिया जाएगा जो कि अलग अलग कुशलता प्रदर्शित करने हेतु अलग अलग शिल्पकारों द्वारा उत्पादित किए गये होंगे। ये कप होल्डर भारत के विभिन्न शिल्पों की दृश्यता को बिना उनके व्यक्तित्व से समझौता किए बढ़ावा देंगे। कप के प्रकार, जो कि उपभोक्ता चुन सकते हैं, वह पीने के अनुभव एवं मामूली कप को मूल्य प्रदान करेंगे।

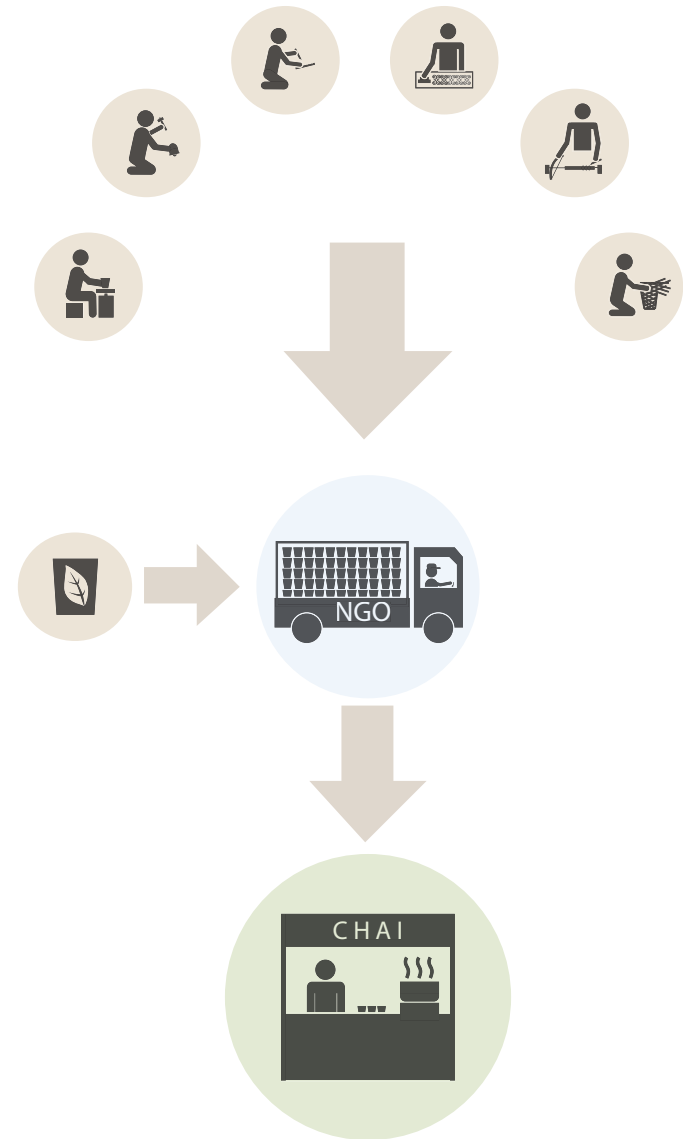

Phase 1

Integrating craft back into India's chai culture will begin at a small scale. An NGO will facilitate the product delivery and also aid communication between various craftsmen with a number of chai vendors.

चरण 1

भारत की चाय संस्कृति में घालमेल शिल्प वापस एक छोटे पैमाने पर शुरू हो जाएगा। एक गैर सरकारी संगठन उत्पाद वितरण की सुविधा होगी और यह भी चाय विक्रेताओं में से एक नंबर के साथ विभिन्न कारीगरों के बीच संचार की सहायता।

Phase 1

Given the long term benefits of a lower cost in using leaf cups, the demand in these crafts will grow amongst the chai vendors. The NGO will increasingly disappear from the picture as chai vendors turn to contact the craftsmen directly. Indian craftsmen generally exist in craft communities, and in order to meet the growing demand the craftsman will spread this job opportunity within their communities.

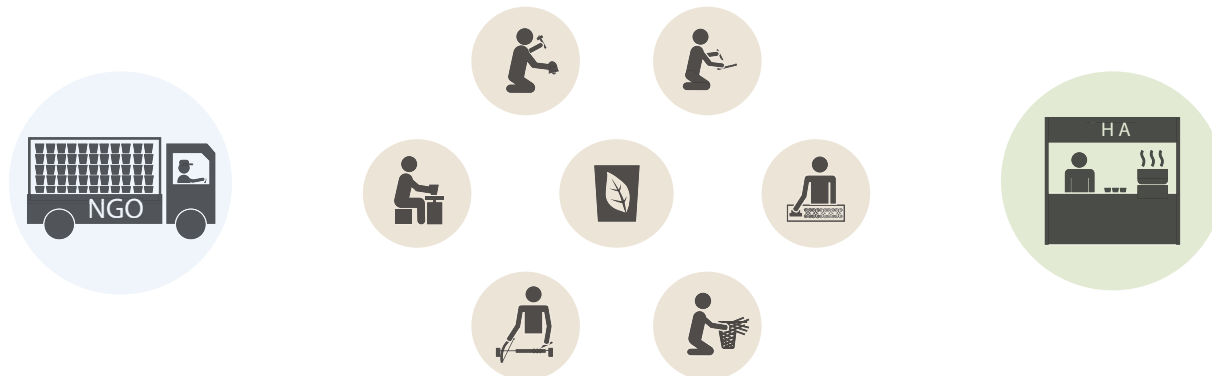
With this new market, the craft communities can grow to ensure longevity in India's rich craft industry without compromising the unique styles and skills of different craftsmen.

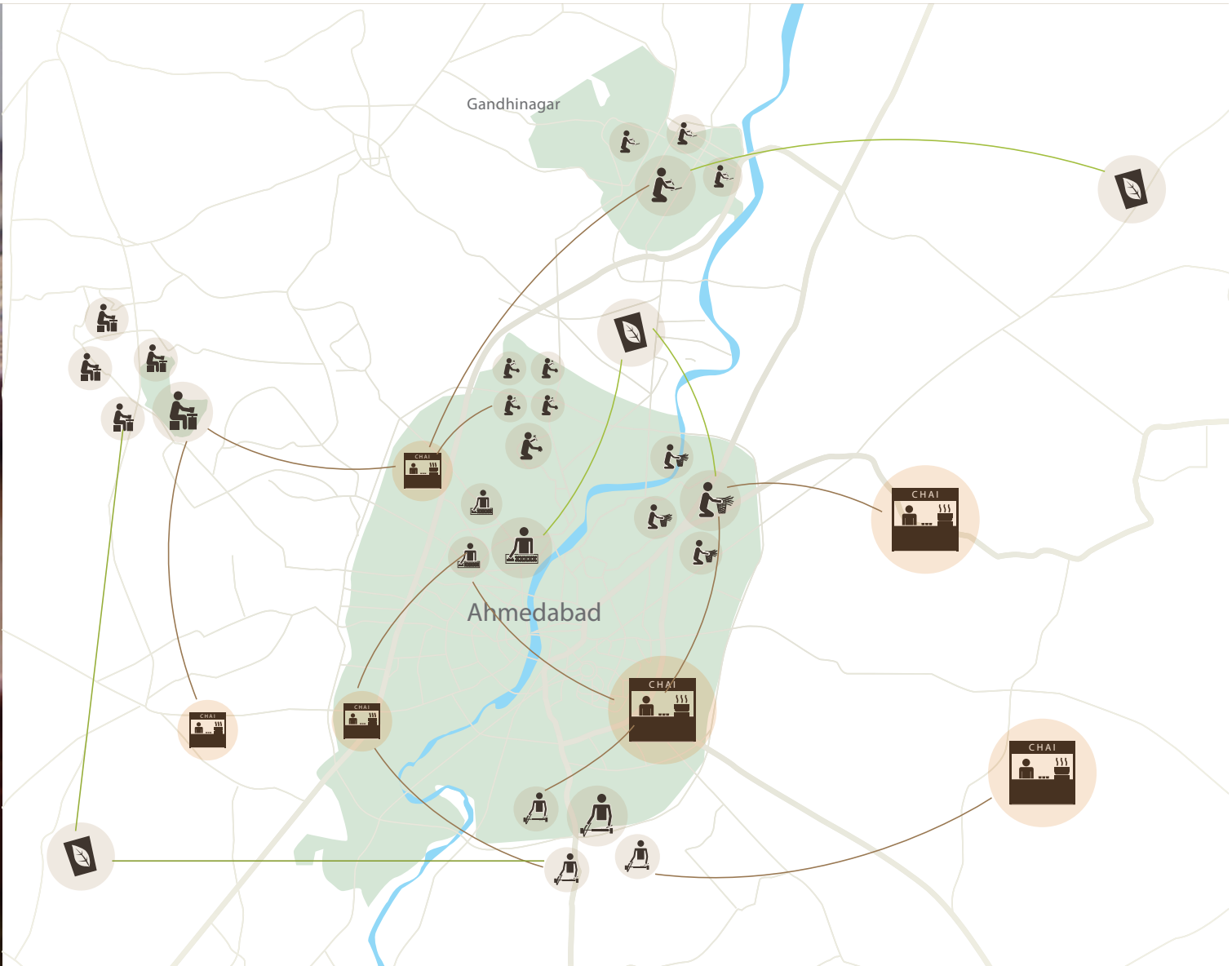

चरण 1

पत्ती कप का उपयोग करने में एक कम लागत के दीर्घकालिक लाभ को देखते हुए, इन शिल्प में मांग चाय विक्रेताओं के बीच विकसित होगा। गैर-सरकारी संगठन तेजी से तस्वीर से गायब हो जाएगा के रूप में चाय विक्रेताओं सीधे कारीगरों से संपर्क करने की बारी है। भारतीय शिल्पकार आम तौर पर शिल्प समुदायों में मौजूद हैं, और आदेश में बढ़ती मांग शिल्पकार अपने समुदाय के भीतर इस काम के अवसर फैल जाएगा पूरा करने के लिए ।

इस नए बाजार के साथ, शिल्प समुदायों अनूठी शैली और विभिन्न शिल्पकार के कौशल समझौता किए बिना भारत की समृद्ध शिल्प उद्योग में लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए विकसित कर सकते हैं ।

Chai crafted is about making craft in India more visible in order to bring pride and awareness to the people for a skilled industry that they possess. We want to achieve this by bringing craft back to the chai vendors in a way that will add value to the chai drinking experience while enhancing the exposure of the different types of craft and skills of the craftsmen in India.

The chai is served in folded cups made from leaves to give a cheaper, more sustainable alternative to plastic and paper. The leaf cups will be supported by cup holders, produced individually by different craftsman to exhibit their trade and skill. These cup holders will raise the visibility of the different types of craft in India without compromising its individuality. The range of cup holders one can choose from will also add value the drinking experience and appreciation of the humble chai cup.

“चाय क्राफ्टेड” शिल्प को भारत में अधिक से अधिक प्रचलित करने से सम्बन्धित है, जिसकी सहायता से जो लोग, इस उद्योग के अधिकारी हैं उनमें गौरव एवं जागरूकता पैदा की जा सके।

इस लक्ष्य को पाने के लिए हम शिल्प को चाय विक्रेताओं के सम्पर्क में इस प्रकार से लाना चाहते हैं कि चाय पीने के अनुभव एवं आनन्द को भारत के विभिन्न प्रकार के शिल्प एवं शिल्पकारों के कौशल की जानकारी एवं परिचय से बढ़ाया जा सके। पत्तों से बने कप में परोसी गयी चाय प्लास्टिक एवं कागज़ के कप की अपेक्षा अधिक पोषणीय विकल्प है।

पत्ती के कप को कप धारकों से सहारा दिया जाएगा जो कि अलग अलग कुशलता प्रदर्शित करने हेतु अलग अलग शिल्पकारों द्वारा उत्पादित किए गये होंगे। ये कप होल्डर भारत के विभिन्न शिल्पों की दृश्यता को बिना उनके व्यक्तित्व से समझौता किए बढ़ावा देंगे। कप के प्रकार, जो कि उपभोक्ता चुन सकते हैं, वह पीने के अनुभव एवं मामूली कप को मूल्य प्रदान करेंगे।

03

FUTURE CRAFT

STUDENT PROJECTS

3.1 Identity; DNA - Craft - Heritage

3.2 Future City Craft

3.3 Craft Religion

०३

भविष्य शिल्प

छात्र परियोजनाओं

पहचान - डीएनए | क्राफ्ट | विरासत

भविष्य शहर शिल्पं

क्राफ्ट धर्म

3.1

IDENTITY DNA. CRAFT. HERITAGE

पहचान डीएनए | क्राफ्ट | विरासत

Chris Natt – Royal College of Art

Shruti Suman – National Institute of Design

Joel Trotter – Royal College of Art

Sonal Malhotra – National Institute of Design

Gaurav Raut – Royal College of Art

Background

- Identity as the core element
- Expression of individuality
- Extend and deepen the way craft is and could be used

पृष्ठभूमि

- मूल तत्व के रूप में पहचान
- व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति
- बढ़ाएँ और जिस तरह से शिल्प है गहरा और इस्तेमाल किया जा सकता

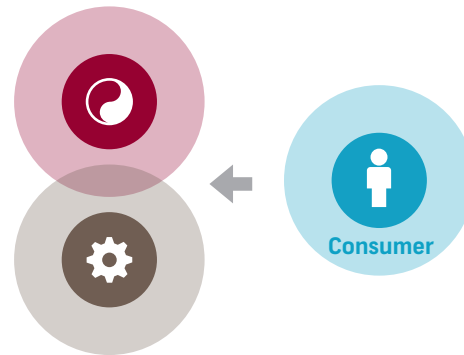
Our Interpretation of Future Craft

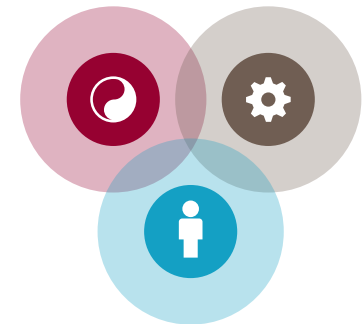
Existing Craft Model
शिल्प माँडल मौजूदा

Contemporary Craft (Consumer focused)
समकालीन कला

Proposed Craft Model
प्रस्तावित शिल्प माँडल

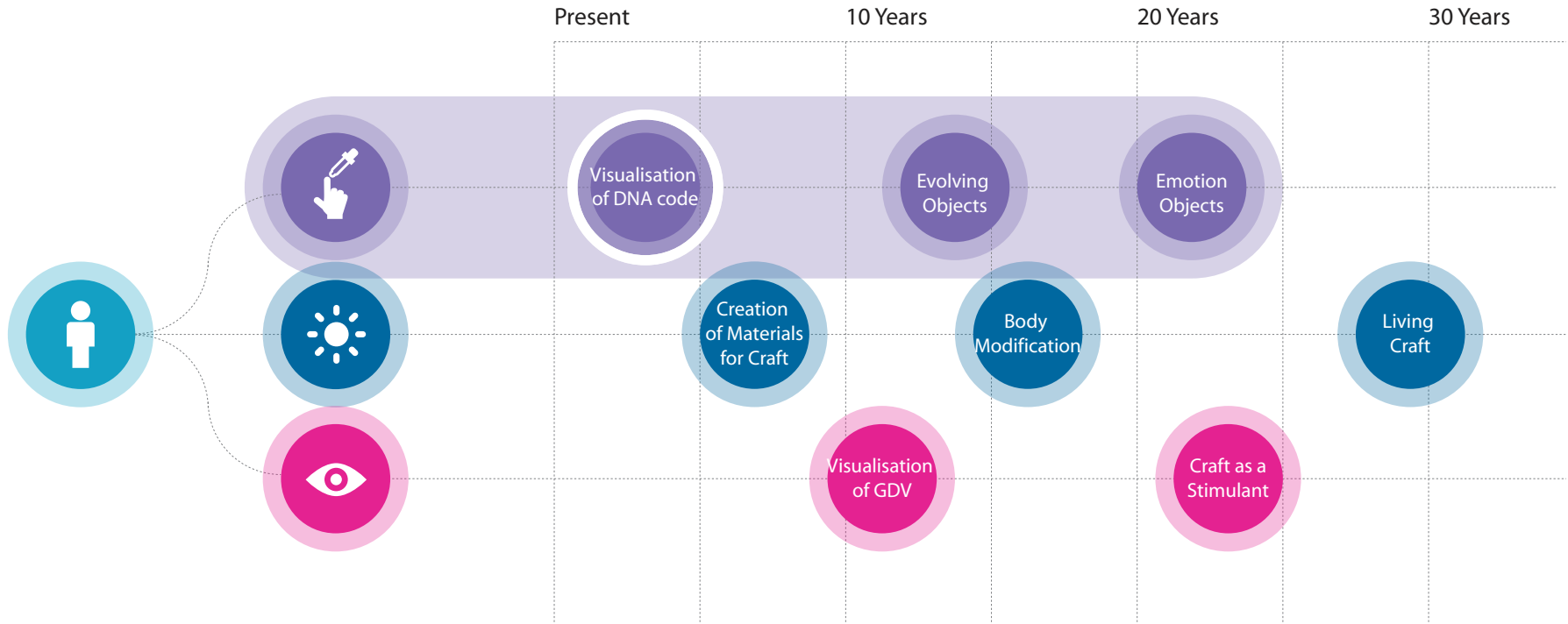
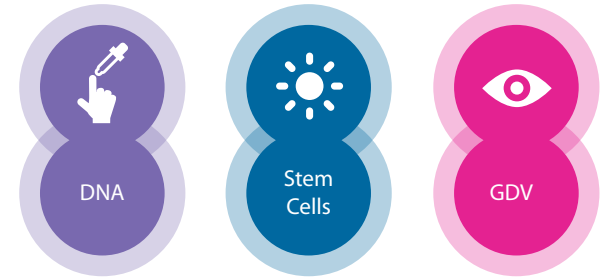

Initial Concepts on a Time Line

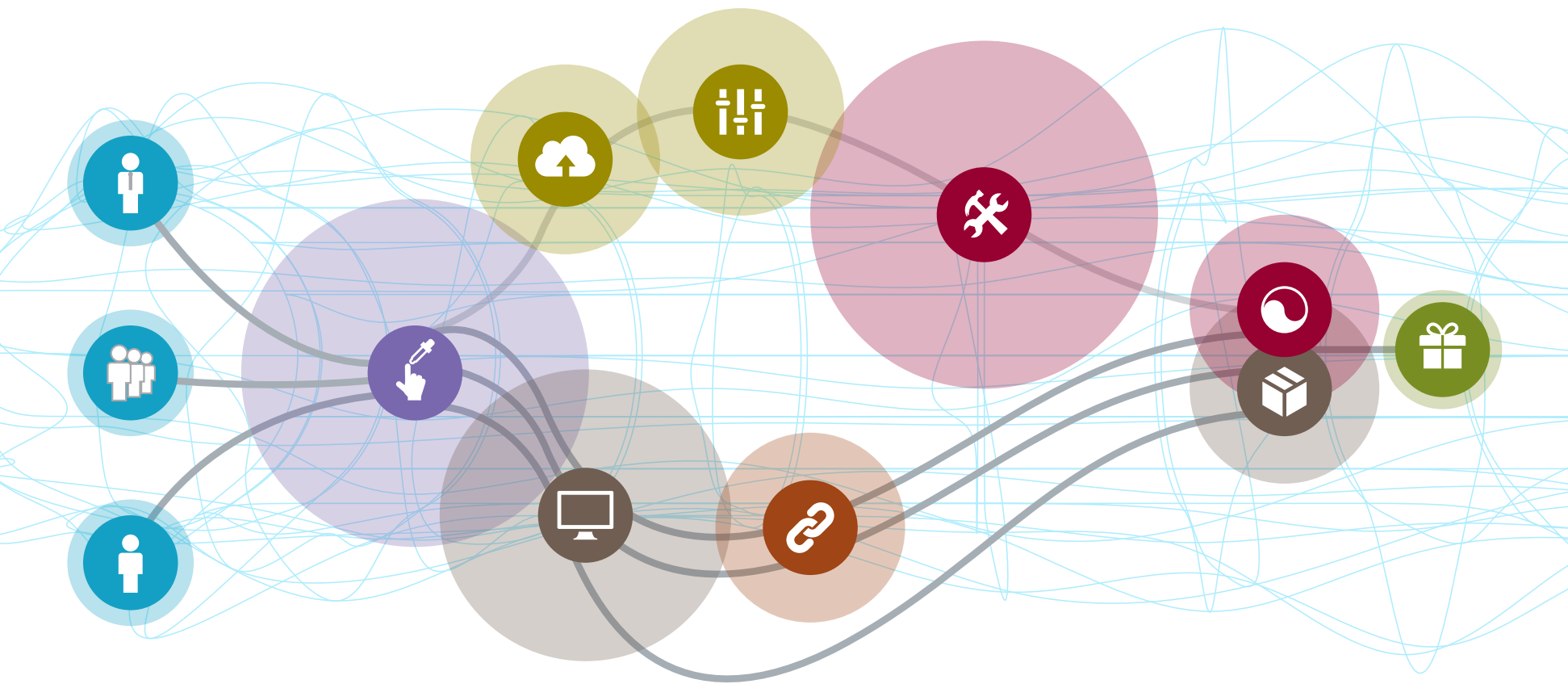
एक समय पर प्रारंभिक अवधारणाओं

The idea of intergating users directly into the making prossess lead to the idea of allowing users to actually become part of the craft itself. This is accomplished through genetic adaptation.

उपयोगकर्ताओं को वास्तव में शिल्प खुद का हिस्सा बनने के लिए अनुमति देने के विचार के लिए कर रही prossess नेतृत्व में सीधे उन intergating का विचार है। यह आनुवंशिक अनुकूलन के माध्यम से पूरा किया है।

System Design प्रणाली के डिजाइन

Step 1

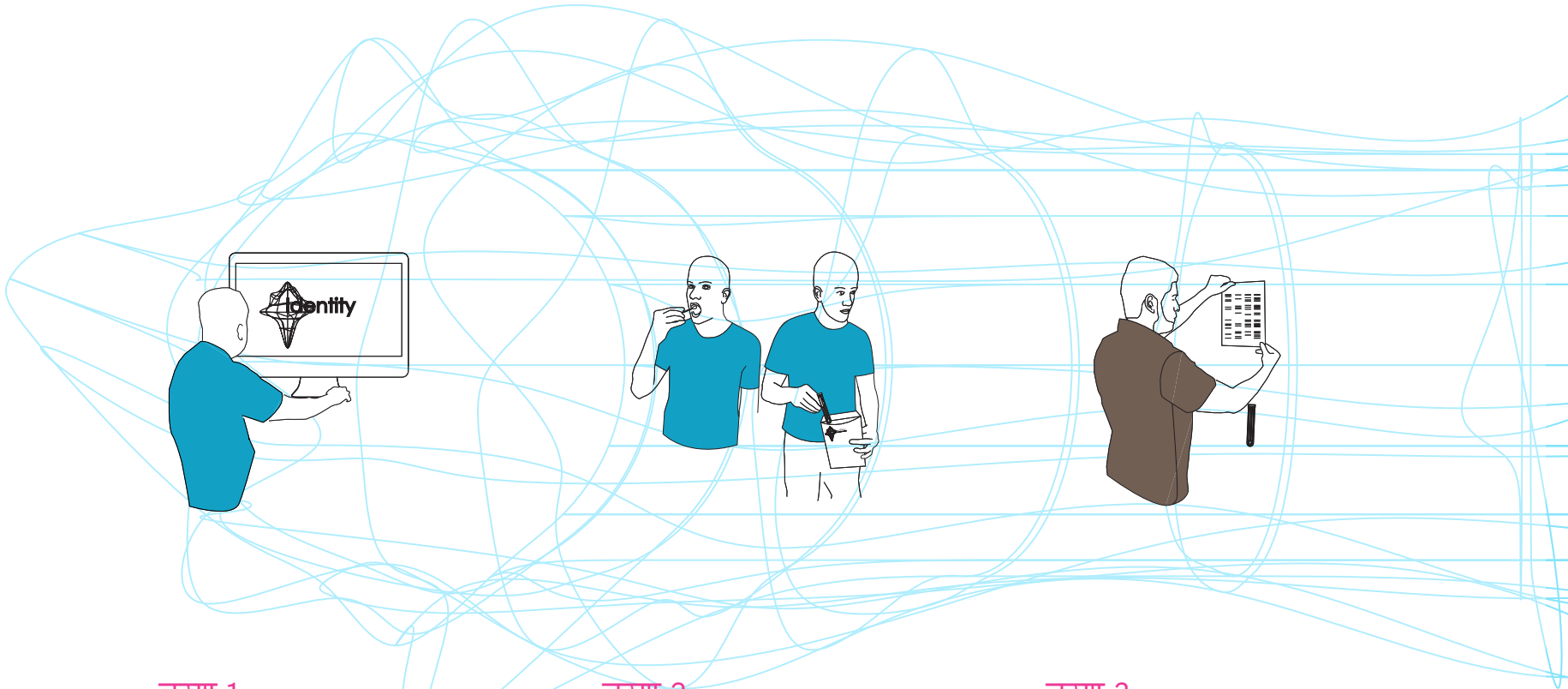
Sign up to the Identity website and order your home DNA kit.

Step 2

Take sample of DNA using the swab provided and return to the Identity Lab.

Step 3

DNA is analysed at the Identity lab.

चरण 1

पहचान की वेबसाइट के लिए साइन अप करें और अपने घर डीएनए किट आदेश साइन इन करें.

चरण 2

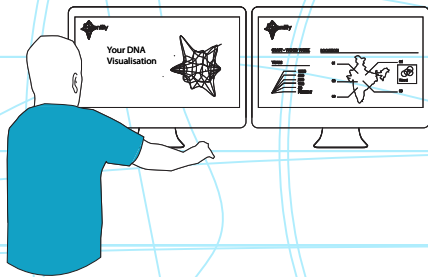
पहचान के लिए डीएनए लैब का उपयोग प्रदान की झाड़ू से साफ़ करना और वापसी का नमूना ले लो.

चरण 3

डीएनए पहचान प्रयोगशाला में विश्लेषण किया है.

Step 4

The user is then notified when the visualization of their DNA is ready to view online. The website shows crafts people that are linked to their heritage.

चरण 4

उपयोगकर्ता ई मेल के जरिए सूचित किया जाता है जब उनके डीएनए की तो दृश्य करने के लिए ऑनलाइन देखने के लिए तैयार है. वेबसाइट शिल्प है कि लोगों को अपनी विरासत से जुड़े रहे हैं की एक विकल्प प्रदान करता है.

Step 5

The 3D visualization or rapid prototype object is delivered to the crafts person as the starting point for his piece.

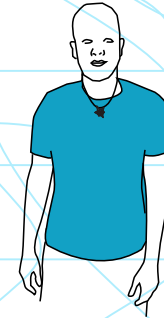

चरण 5

3 डी दृश्य उत्पन्न होता है और उसके टुकड़े के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप शिल्प व्यक्ति को दिया.

Step 6

Once the object is complete, The user received the object directly from the crafts person.

चरण 6

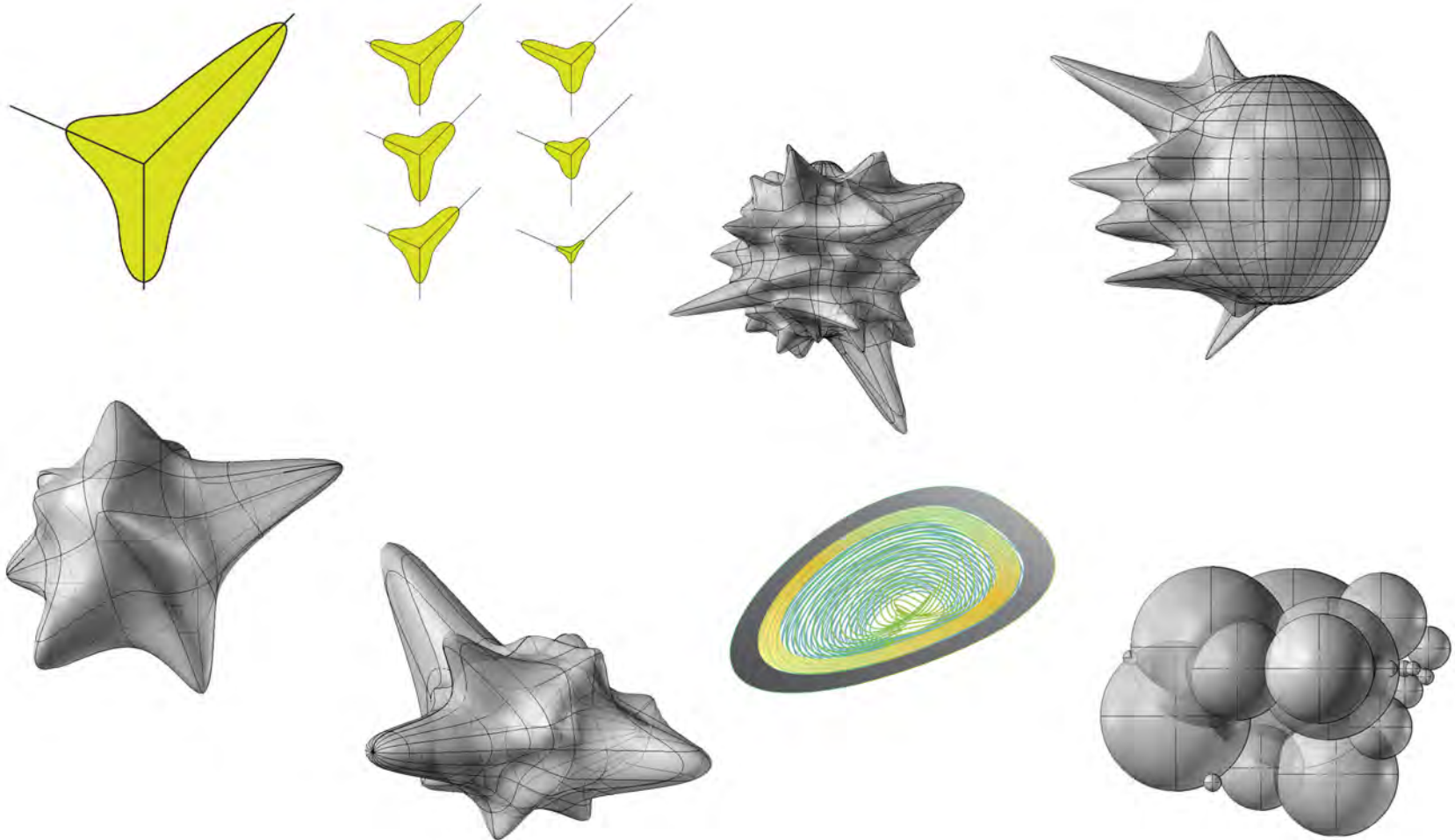
एक बार पूरा हो गया है वस्तु, उपयोगकर्ता व्यक्ति से प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त किया.

Visualisation of Synthesized DNA

A computer algorithm would be used to generate the unique form of the final artifact.

संश्लेषित डीएनए के दृश्य

एक कंप्यूटर कलन विधि अंतिम विरूपण साक्ष्य का अनोखा रूप उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

Visualization of Synthesized DNA

Computer modelled output of the final artifact ready to be 3D printed.

Once the object has been printed it would be passed over to the artisan to be finalised.

संश्लेषित डीएनए के दृश्य

अंतिम विरूपण साक्ष्य तैयार की कम्प्यूटर मॉडलिंग की उत्पादन 3 डी मुद्रित करने के लिए ।

एक बार वस्तु मुद्रित किया गया है इसे खत्म करने के लिए पारित किया जाएगा

कारीगर को अंतिम रूप दिया जाना है।

Craft Process

Prasanta Subudhi

Pattachitra Artisan

Mob: (+91) 9861 425 712

Akruti Handicrafts

Raghurajpur,

PO Chandanpur

Dist-Puri (Odhisha)

शिल्प बनाने की प्रक्रिया

प्रशांत Subudhi

Patachitra कारीगर

आकृति हस्तशिल्प

मोबाइल: (+91) 9861 425 712

रघुराजपुर

Cross Pollination पार परागण

Rapid Prototype

Physical embodiment of synthesized
DNA algorithm

रैपिड प्रोटोटाइप

संक्षेपित के शारीरिक अवतार
डीएनए एल्गोरिथ्म

Multiple Users DNA
एकाधिक उपयोगकर्ता डीएनए

Single User DNA
सिंगल यूजर डीएनए

Current Craft Process

वर्तमान शिल्प प्रक्रिया

Current Craft Process

वर्तमान शिल्प प्रक्रिया

Proposed Craft Process

प्रस्तावित शिल्प प्रक्रिया

Future Craft Objects

भविष्य शिल्प वस्तुओं

Benefits

For Craftman

- It encourages the concept of innovation within the craft community
- Creating a high-value network of individual craftmen benefiting them financially
- Modernisation of craft by adding new relevance to tradition and culture

For Society

- Society benefits from an injection of culture and heritage by embracing the depth of value and stories behind the objects.
- Extending the boundaries of cultures beyond tradition boarder through the export of craft
- Deepen your perception of family and unity through biological lineage.

लाभ

शिल्पकार के लिए

- यह शिल्प समुदाय के भीतर नवाचार की अवधारणा को बढ़ावा ।
- व्यक्तिगत craftmen के एक उच्च मूल्य नेटवर्क उन्हें आर्थिक लाभ बनाना ।
- शिल्प की परम्परा और संस्कृति के लिए नए प्रासंगिकता जोड़कर आधुनिकीकरण ।

समाज के लिए

- मूल्य और वस्तुओं के पीछे कहानियों की गहराई गले लगाने से संस्कृति और विरासत का एक इंजेक्शन से समाज को लाभ ।
- शिल्प के निर्यात के माध्यम से परंपरा आवासी पार संस्कृतियों की सीमाओं का विस्तार ।
- जैविक वंश के माध्यम से अपने परिवार और एकता की धारणा गहरा ।

3.2

FUTURE CITY CRAFT

भविष्य शहर शिल्प

Christophe Machet – Royal College of Art

Alicja Pytlewska – Royal College of Art

Varun Parihar – National Institute of Design

Audrey Gaulard – Royal College of Art

Kopal Kulkarni – National Institute of Design

अलन्कारीक
अम्दावाद

Beautifully
Crafted
Ahmedabad

2011

2030

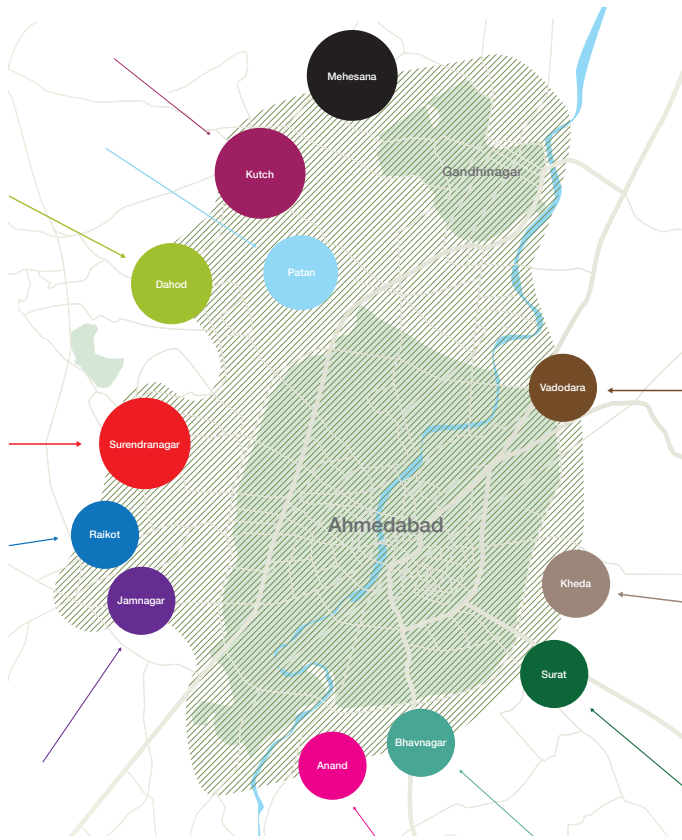
By 2030 the population of Ahmedabad will increase from the current 4 million to an approximate 8.4 million. The city expands in area as many people and artisans and master craftsmen moving into the urban centre from the surrounding areas. We envision the idea of a slow industry becoming prominent and embraced as Ahmedabad becomes the Crafted City. Within the new city plan, a few satellite craft towns would emerge. The cross pollination of skills from mixed groups of artisans would result in self-sustaining communities, able to make their own living necessities, and use their products as local currency. The skills of the artisans is what gives India its beauty and identity, by allowing mass industry to create the framework which can be populated with the local skill and talent, a new one of a kind crafted cityscape would emerge and manifest itself through everything from architecture and transport to clothing and products.

साल २०३० तक अहमदाबाद की जनसंख्या आज की ४० लाख से बढ़कर लगभग ८४ लाख होजाएगी। शहर के आस पास के इलाकों से आने वाले बहुत सारे लोगों कारीगरों और दस्तकारों की वजह से शहर का क्षेत्र बढ़ता जाता है। हमारा यह स्वप्न है कि जब अहमदाबाद शहर एक 'शिल्पित' शहर बन जाएगा तब छोटे और धीमे उद्योग बड़े और प्रतिष्ठित हो जाएंगे। नये शहर की व्यवस्था में थोड़े लघु शिल्प शहर खड़े होंगे। अलग अलग कारीगर वर्गों के सम्मिश्रण के कारण लोग स्वावलंबी हो जाएंगे अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और अपनेही कला वस्तुओं को चल मुद्रा की तरह इस्तमाल कर पाएंगे। इन कारीगरों की कला ही भारत को सौंदर्य और पहचान देती है। उद्योग के ढांचों में स्थानिक कलागुणों से अंतःस्थापित करके शहर एक नया पहलू भर आएगा और वास्तुकला और वाहनो से लेकर कपड़े और अन्य उत्पादनो में प्रकट होगा। इस दस्तावेज में इस प्रक्रीया का वर्णन एक उदाहरण द्वारा दिया गया है। स्थानिक स्थलांतर के कारण अहमदाबाद शहर जनसंख्या साल २०३० तक दुगुनी हो जाएगी इस आधार पर भविष्य की नगरी योजना रची गई है। हमारा यह प्रस्ताव है कि नयी शहर जनसंख्या का ढांचा इस प्रकार से हो कि जिसमें स्थानिक कारीगर भी रह पाएं और एक दूसरे के साथ काम कर पाएं जिससे एक नया दौर शुरू होगा जिसमें लघु उद्योग मुख्य उद्योग के साथ साथ और कुछ जगहों पर मुख्य उद्योग से आगे रहें। आज जो नये कदम उठाये गए हैं जिनसे कारीगर तथा महिला वर्गों का उद्धार हुआ है उनकी वजह से आने वाले लघु शहर स्वावलंबन तथा आत्मशक्ति का केंद्र बनेंगे।

2011

City	Ahmedabad
Population	4,004,583 (2010)
Area	475 km ² (183 sq mi)
सिटी	अमेडबॅड
पॉप्युलेशन	4,004,583 (2010)
एरिया	475 केयेस ² (183 इक् मी)

2030

City	Ahmedabad
Population	8,400,000 (2030) projected
Area	800 km ² (308 sq mi) projected
सिटी	अमेडबाद
पॉप्युलेशन	8,400,000 (2030) प्रोजेक्टेड
एरिया	800 केएम ² (308 स्क् मी) प्रोजेक्टेड

As the city grows, the cities nearby become new districts, and people from villages located further away resettle or travel to the metro in search of new business opportunities and a new life. By 2030 a rich wealth of craft skills will move into Ahmedabad, shaping its future.

जैसे जैसे शहर बड़ा होता है वैसे वैसे आस पास के शहरों के इलाके बन जाते हैं और दूर के गांवों में रहने वाले लोग या तो पुनर्वसित होते हैं या तो नए व्यवसाय संघीयों और नयी जिंदगी के लिए शहर की तरफ सफर करते हैं। २०३० साल तक शिल्प और कला की समृद्धि अहमदाबाद शहर आकर उसके भविष्य का निर्माण करेगी।

- Mehesana
Brass and copperware
 - Kutch
Clay relief work
Painted terracotta
Katchhi embroidery
Rogan painting
Bandhani
Applique
Namda – felt making
Wood and Lacturney
Ajrakh printing
Silver work
Bell making
 - Patan
Silver ornaments
 - Dahod
Silver ornaments
Bamboo basketry
 - Surendranagar
Silver ornaments
 - Rajkot
Silver ornaments
 - Jamnagar
Silver ornaments
 - Anand
Agate stonework
 - Bhavnagar
Agate stonework
 - Kheda
Brass and Copper ware
 - Surat
Terracotta and Pottery
Marquetry
Patku weaving
Sujuni weaving
Devru Embossed Metal
Vaaskaam – Bamboo Crafts
 - Vadodara
Sankheda furniture
Brass and Copper ware
Silver Ornaments
- महेशना
ब्रास आंड कोपपेवरि
 - कुच्छ
क्ले रिलीफ वर्क
पेंटिड तेरकोटा
● कच्छी एम्ब्रायडरी
रोगन पेंटिंग
बन्धनी
अप्लिक
नमदा – फेल्ड मेकिंग
वुड आंड लाक्चरने
आजरख प्रिंटिंग
सिल्वर वर्क
बेल मेकिंग
 - पतन
सिल्वर ऑर्नमेंट्स
 - दाहोद
सिल्वर ऑर्नमेंट्स
बॅमबू वास्केटरी
 - सुंदरनागर
सिल्वर ऑर्नमेंट्स
 - राजकोट
सिल्वर ऑर्नमेंट्स
 - जामनगर
सिल्वर ऑर्नमेंट्स
 - आनंद
अगेट स्टोनवर्क
 - भावनगर
अगेट स्टोनवर्क
 - खेड़ा
ब्रास आंड कॉपर वेर
 - सुरत
टेरकोटा आंड पॉटरी
मार्केट्री
पटकु वीविंग
सुजुनी वीविंग
देवू एम्बॉस्ड मेटल
वास्काकाम – बॅमबू क्रैफ्ट्स
 - वडोदरा
सांखेडा फर्निचर
ब्रास आंड कॉपर वेर
सिल्वर ऑर्नमेंट्स

Artisans from the Kutch region of Gurajat, India.

गुजरात, भारत के कच्छ क्षेत्र से कारीगरों ।

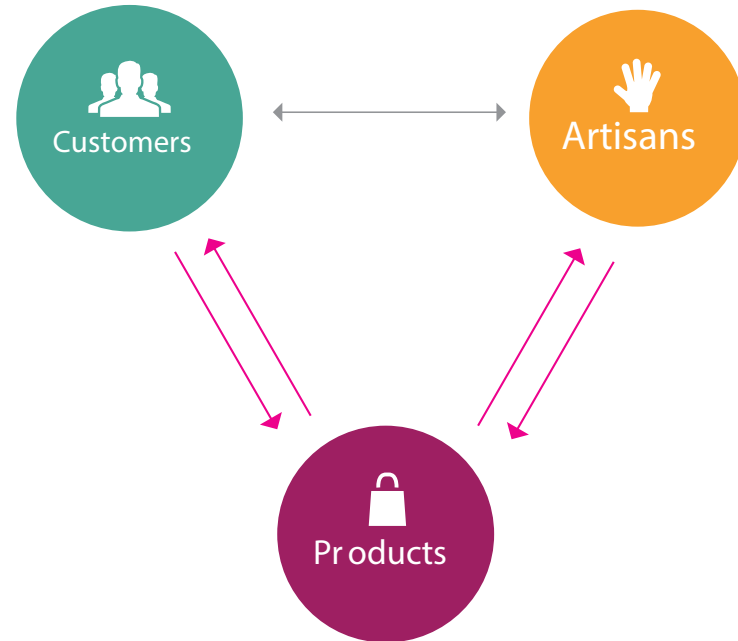

Ahmedabad will act as a hub with craftsmen and customers living and working in the same place. This will create an collaborative environment for the artisans to co-create with each other and other disciplines as well. It will be easier for them to be present in new markets and be more reactive to change. Therefore, the crafted products will be better, richer, more sophisticated, unique and highly customised and personalised. With local making facilities for local customers, and minimised transport and storage, a 'slow industry' will emerge. Both Artisans and customers will have advantage from this new, strong relationship: products will have the ability to be easily fixed, transformed, upgraded or recycled, which will prolong their life cycle.

Customer benefits	ग्राहकों के लाभ में
personalised and customized products	व्यक्तिगत और अनुकूलित उत्पादों
attractive price	आकर्षक कीमत
development of a close relationship with the artisan	कारिगर के साथ घनिष्ठ संबंध के विकास
product updates	उत्पाद अद्यतन
repairs	मरम्मत
recycling	रीसाइक्लिंग

Artisan benefits	कारिगर लाभ में
better access to a variety of markets	बाजारों की एक किस्म के लिए बेहतर उपयोग
artisans part of the hub	हब के कारिगरों हिस्सा
access to new, wider range of resources and materials	नए संसाधनों की व्यापक श्रृंखला के लिए उपयोग और सामग्री
access to other crafts for collaborative works through cross-disciplinary practice	सहयोगी के लिए अन्य शिल्प के लिए उपयोग पार अनुशासनिक अभ्यास के माध्यम से काम करता है
improved communication and strength of relationships with customers and collaborators	बेहतर संचार और ग्राहकों और सहयोगियों के साथ संबंधों की ताकत

अहमदाबाद एक ऐसा केंद्र होगा जिसमें कारिगर और ग्राहक एक साथ रहेंगे और काम भी करेंगे। इससे एक सहभाग का वातावरण तैयार होगा जिसमें कारिगर एक दूसरे के साथ और अलग अलग विषयों एवं तंत्र विज्ञान के साथ काम कर सकेंगे। उनके लिए अब नए बाजारों में पस्थित होना और बदलाव के साथ तालमेल रखना आसान होगा। उनके कला वस्तु भी ज्यादा बेहतर संपन्न विवेकी अद्वितीय और ग्राहक की रुचि के अनुसार होंगे। स्थानिक ग्राहकों के लिए स्थानिक ग्राहक उत्पादन होने और कम यातायात तथा संचयन के कारण लघू उद्योग उभर आएंगे। इस करीबी संबंध का कारिगर और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। उत्पादित वस्तुओं की इससे मरम्मत बदलाव सुधार पुनर्चक्रण आसानी से होंगे और उनकी आयू बढ़ेगी।

Product example no.1
ID bracelet

उत्पाद उदाहरण के नंबर 1
आईडी कंगन

silver ornament
चांदी के आभूषण

electronics / RFID
इलेक्ट्रॉनिक्स / आरएफआईडी

metal carving
धातु नक्काशी

bead works
मनका काम

Product example no.2
Crafted Auto

उत्पाद उदाहरण No.2
तैयार की जाती ऑटो

Applique
seats
decoration
पिपली
सीटें
सजावट

Kutch embroidery
decorations
accessories
electronics
कच्छ कढ़ाई
सजावट
सामान
इलेक्ट्रॉनिक्स

Vaaskaam – bamboo work
auto structure
seats structure
वास्काम – बांस काम
ऑटो संरचना
सीटों संरचना

Woodcarving
dashboard
accessories

लकड़ी पर नक्काशी
डैशबोर्ड
सामान

Marquetry
dashboard
accessories

मरकुएटरी
डैशबोर्ड
आक्सेसरीस

Metal work / casting
rims
mechanics
accessories
धातु कार्य / कास्टिंग
रिम्स
यांत्रिकी
सामान

Leather work
edges bound
accessories
चमड़े का काम
बाध्य किनारों
सामान

Craft transport map 2050

Smart roads connecting different crafts clusters together with the city.

स्मार्ट रस्ते अलग अलग व्यापार समूहों को जोड़ेंगे

Smart transport vehicles which are automatic and driver less. Artisans will use this technology for transporting their goods, and this will spread their business and help them develop an advanced market for their craft.

स्मार्ट वाहन स्वचलित तथा चालक रहित होंगे. कारीगर इस तकनीक का इस्तमाल कर अपने उत्पादनों की यातायात करेंगे जिससे उनके व्यवसाय का व्याप बढ़ेगा और उनके कला के लिए प्रगतिशील बाजार तैयार करने में मदद होगी.

Hybrid crafts product junctions where the artisans will exchange their skills and goods and generate smart business.

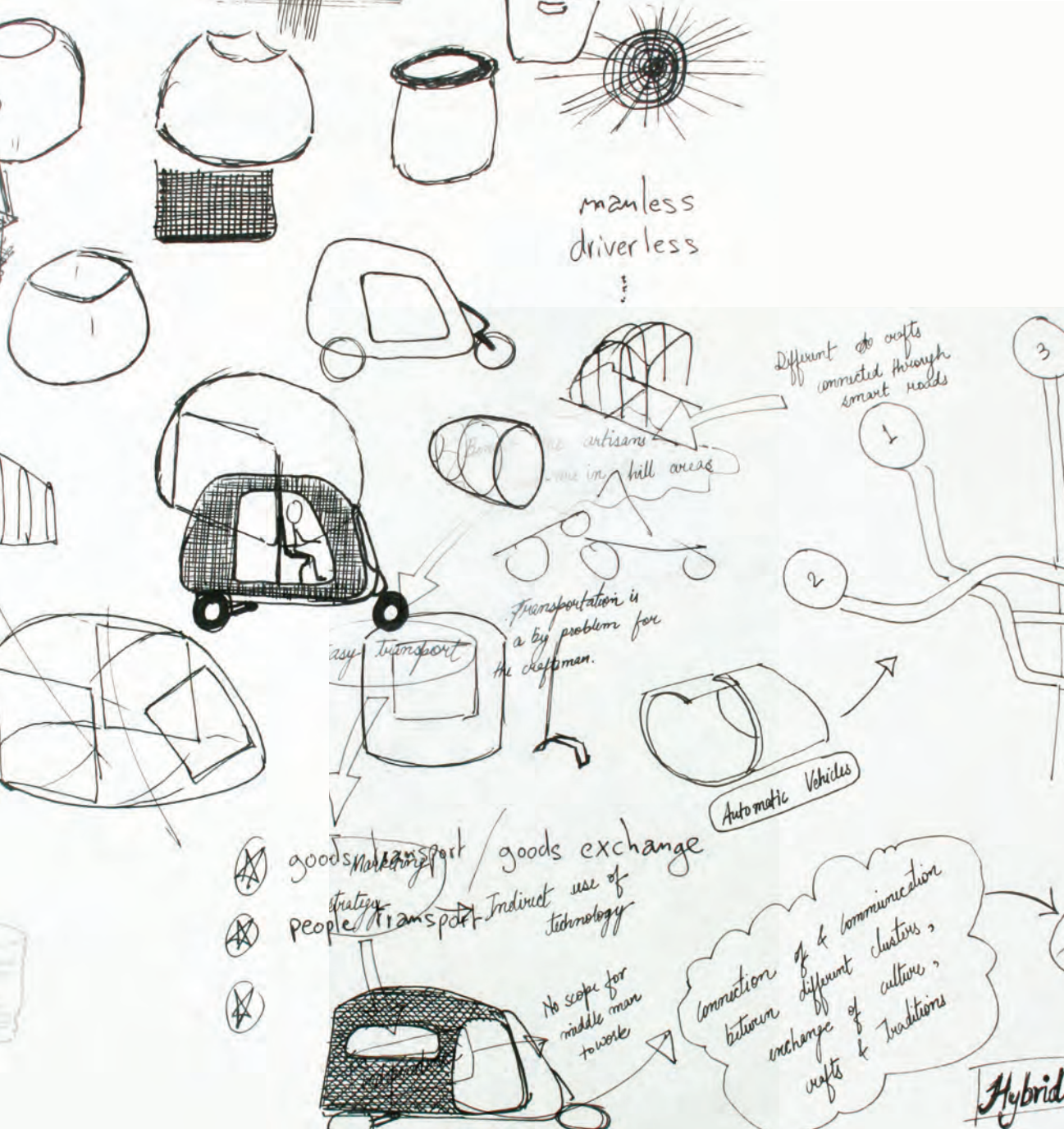
संमिश्र शिल्प वस्तुओं के केंद्रों में कारीगर अपनी कला और उत्पादनों को एक दूसरे के साथ बांट कर नये व्यवसाय पैदा करेंगे. स्मार्ट वाहन स्वचलित तथा चालक रहित होंगे.

Auto assembly workshop in Paldi, Ahmedabad, 2011

पल्डी , अहमदाबाद, 2011 में अंटो विधानसभा कार्यशाला 2011

Body
at
her
tal
of turning
nature
what
rice
shoes
we buy
one work
of Sculptor
elites
was
like
unique
art

-Surgery
craft therapy

Amy

future + craft

(practice & material)

in 50 years
Sustainability
craft for health
climate!

hand works

rug makers
knotted carpets

5

SCIENCE - MATH
TOOLS / CHESS
CRAFT AND SPACE
CRAFT AND IT (← EMERGING MARKET)
ENGINEERING
ROBOTS.

COUNTRY - GDP
THE DESIGNERS
& ACCORD
GUSTO - NEW
INVISIBLE
BOOKSHELF

FUTURE OF MANUFACTURING

FUTUREGENERA OEC

BELLMANER - SOUND ENGINEER
PSYCHOLOGY - NON TANGIBLE
TACTILE SENSORS - EMPLOYMENT
MIRRORS - ENERGY

WHAT IF

SYSTEMS

CRAFTS
HAND
KNOWLEDGE
HAND ALIGNMENT

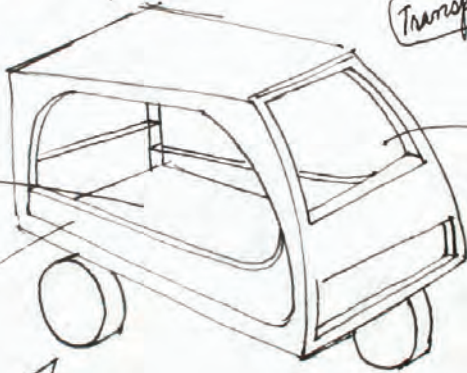
PATTERNS
HOLDING THREAD
AND FABRIC TOGETHER
TO SPEAK UP
EMBROIDER

about the technique rather
than material.

Coir

Energy consumption

Transportation

glass moulding

new alloys

concrete

Metal Casting

Bidi's wire

artisans develop new
alloys c are
more lighter in
mass & cheaper in cost.

Basketary
Weaving

Braiding

+ nano Carbon steel Cable
+ Latex / resin

genetically engineered
bamboo, which
have more strength
& are lighter in
mass.

3.3

CRAFT RELIGION

क्राफ्ट धर्म

Riiver Cheng – Royal College of Art

Moto Takabatake – Royal College of Art

Sunil Kumar Gupta – National Institute of Design

Priyam Doshi – National Institute of Design

व्याख्या

धर्म को यदि हम विभिन्न मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं की प्रणाली समझें, तो शिल्प को भी धर्म के रूप में देखा जा सकता है, माना जाता है की विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति समय और समाज में बदलाव के कारण हुई ताकि इन परिवर्तनों का समावेश धार्मिक दर्शन में हो सके, आज भारत में जिस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं और आने वाले हैं, उन्हें देखते हुए ये संभव है कि आने वाले युग में शिल्प और शिल्प के दर्शन धर्म के रूप में उभरे.

शिल्प-धर्म आत्म निर्भरता, आत्मीयता, कर्म-योग और प्रकृति और मानव की एकता अथवा अद्वैत के सिद्धांतों पर आधारित है. भविष्य के भारत में ये सिद्धांत सर्वोपरि होंगे जिसका कारण भारतीय समाज में आ रहे और आने वाले बदलाव हैं.

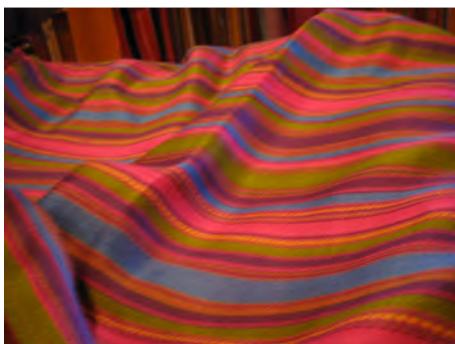
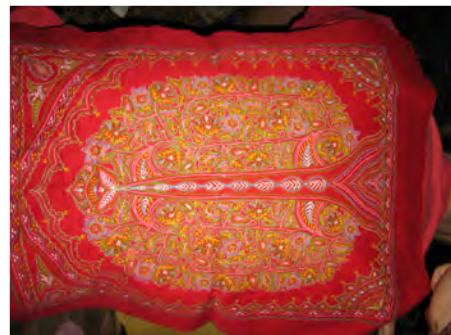
यद्यपि पश्चिमी देशों में उपभोक्तावाद अब कम होता जा रहा है, भारत में यह तेजी से बढ़ रहा है. इसका कारण यह है की सदियों से वंचित रहे अनेक भारतीय आर्थिक विकास की वजह से इतने सक्षम हो रहे हैं की वो अपने पाश्चात्य जीवनशैली के सपने पूरे कर सकें. शहरों में बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से लोग घर और संयुक्त परिवार से दूर रह रहे हैं जिसके कारण वो, आज के पश्चिमी समाज की तरह, अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर शिल्पकार शिल्प-कला को छोड़, बेहतर आमदनी की तलाश में दूसरे व्यवसाय चुन रहे हैं. इस कारणवश शिल्प-कला धीरे धीरे आम आदमी की आर्थिक सक्षमता के दायरे से बाहर जा रही है. लेकिन पश्चिमी समाज की कहानी ये दर्शाती है की उपभोक्तावाद के बीज केवल अकेलेपन, खालीपन, बर्बादी और प्राकृतिक संसाधनों की क्षति में फलित होते हैं. अंततः मानव में होती है जागृति - लोगों, प्रकृति और स्वयं से जुड़ने की; संरक्षण और सृजन की, न की भक्षण और मंजन की. और जब ये आवश्यकता करोड़ों लोगों में जागृत होती है तब वो बन जाती है मूल्य. सिद्धांत, जिसमें जन्म लेता है धर्म-शिल्प, शिल्प के मंदिर में, जहां लोग शिल्प की रचना में पाते हैं शान्ति और लोगों से जुड़ाव में पाते हैं अर्थ, जहाँ रचियता और रचना होते हैं एक.

SUMMARY

Religion can be understood as a system of values, beliefs and norms that manifest themselves in various symbols. It is believed that religions emerge as philosophical responses to their times and changes in values. If that is so, the religion of the future could well be what we call the "craft religion".

The craft religion is based on the values of sustainability, unity between man and nature, solidarity and action as a path to spiritual bliss. These values shall emerge as paramount in the future India because of the rapid changes this society is witnessing and the needs that these entail.

The Indian society is becoming increasingly consumerist and demanding more industrialization and commoditization. Add to it the dwindling number of craftsmen because of better prospects in other occupations, which will make craft increasingly more exclusive and unaffordable. While consumerism is on a decline in the western society, it is being lapped up by the hitherto "deprived" Indian society and shall continue to rise because of the economic growth. Migration and shift from joint to nuclear families are leading to growing individualism. However, the story of the west teaches us that the seeds of consumerism bear fruits of emptiness, loneliness, creation of waste and depletion of natural resources. Eventually the need to reconnect with people, nature and the self, the need to conserve and create rather than consume and deplete emerges. When experienced by more than a billion people, needs will become values and values become religion - the religion of craft, in temples of craft, where people find peace in the act of craft and connect meaningfully with others, where the creator and the created unite.

Research

- High Degree of identification with religion in India
- Co-existence of various religions is unique to India
- Religion strongly connected with life & craft in India

शोध

- धर्म एक पहचान
- वभिन्न धर्मों का सह-अस्तित्व
- धर्म का शक्ति और जीवन से गहरा सम्बन्ध

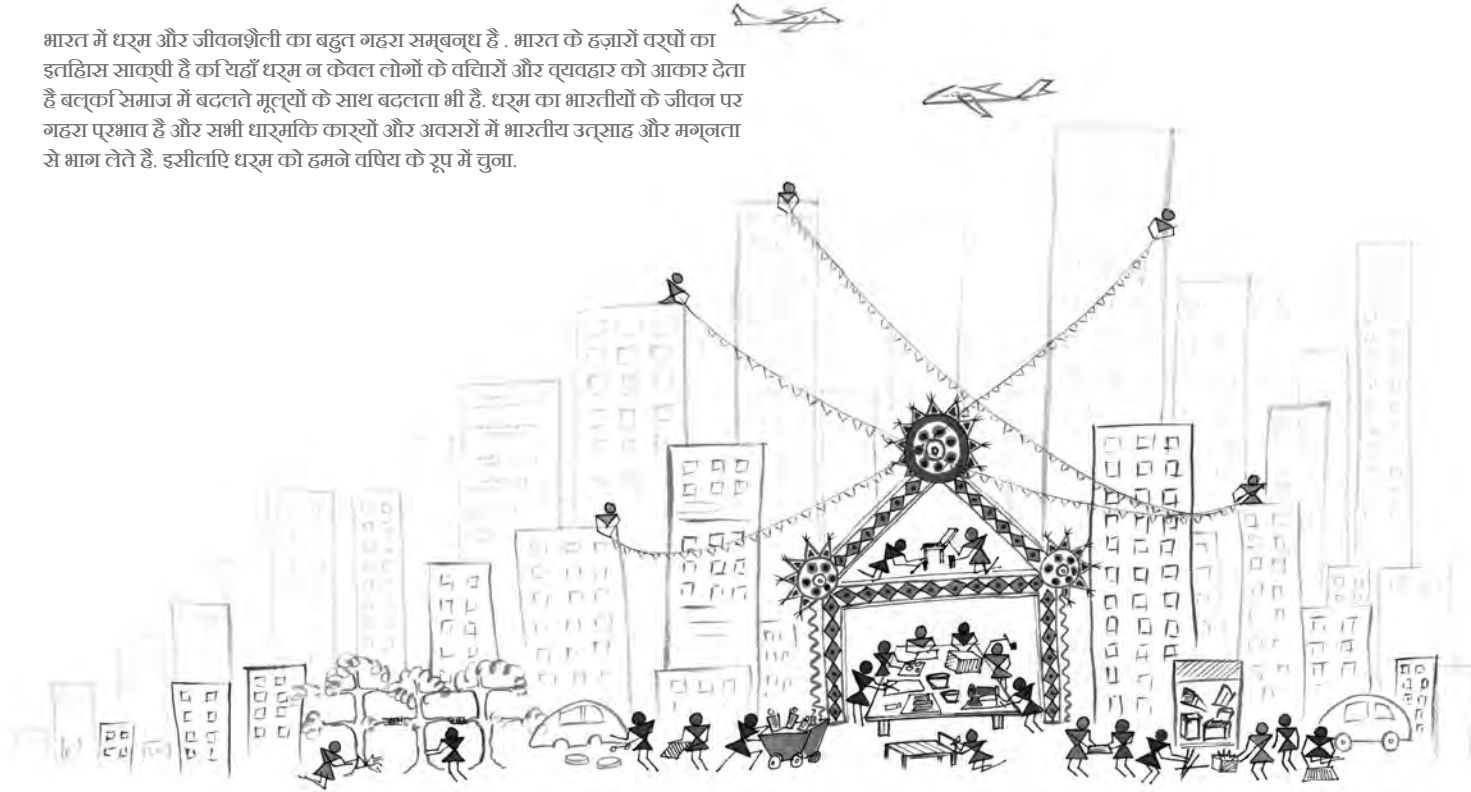

THE RATIONALE OF CRAFT RELIGIONS शिल्प धर्म का आधार

गतविधियाँ Phenomenon	अल्पकालिक प्रभाव Short term effect	दीर्घकालिक प्रभाव Long term effect	आवश्यकताएँ Need created
औद्योगिकीकरण में बढ़ौतरी Increase in industrialization	प्राकृतिक संसाधनों की क्षति, बढ़ती गन्दगी Depleting natural resources and accruing waste	मीलों तक गन्दगी का ढेर, वाल- ई की तरह Miles of waste and landfills, Wall-E effect	वैकल्पिक संसाधनों की खोज To find alternative material and energy sources
उपभोक्तावाद में बढ़ौतरी Increase in consumerism	अविक्री खरीददारी, "इस्तेमाल करो और फेंको" जीवनशैली Commoditization, indiscriminate buying, use and throw	उपभोक्तावाद की नरिशा, वस्तुओं में भाव की खोज Consumerism disillusion, appreciating emotional connect in products	संतुलित जीवन, अर्थ की खोज Sustainable living, search for meaning
प्रवास, संयुक्त परिवार से छोटे परिवार की ओर Migration and shift from joint to nuclear families	व्यक्तिवाद, पारिवारिक मूल्यों की क्षति Individualism, breakdown of family structures	अकेलापन, खालीपन, अलगाव Isolation, emptiness, existential crisis	अर्थपूर्ण सम्बन्ध, सहारे की खोज, To connect meaningfully, seek support structures
शिल्प - अलाभकारी व्यवसाय Craft as an economically unviable career	कम होते शिल्पकार Dwindling number of craftsmen	महँगी शिल्पकला और शिल्पकार Craft extremely expensive and exclusive	शिल्पकला के प्रति आर्थिक सक्षमता Affordable craft

In India, religion forms a strong under-current in the way people think, act and live. Over millennia of their existence, religions in India have continuously been shaped by the changing times and values and have in turn shaped people's ways of living life. Because of the strong influence of religion in people's lives and their enthusiasm and involvement in all things religious, including craft, we chose religion as a theme.

भारत में धर्म और जीवनशैली का बहुत गहरा सम्बन्ध है . भारत के हजारों वर्षों का इतिहास साक्ष्य है कि यहाँ धर्म न केवल लोगों के विचारों और व्यवहार को आकार देता है बल्कि समाज में बदलते मूल्यों के साथ बदलता भी है. धर्म का भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव है और सभी धार्मिक कार्यों और अवसरों में भारतीय उत्साह और मग्नता से भाग लेते हैं. इसीलिए धर्म को हमने विषय के रूप में चुना.

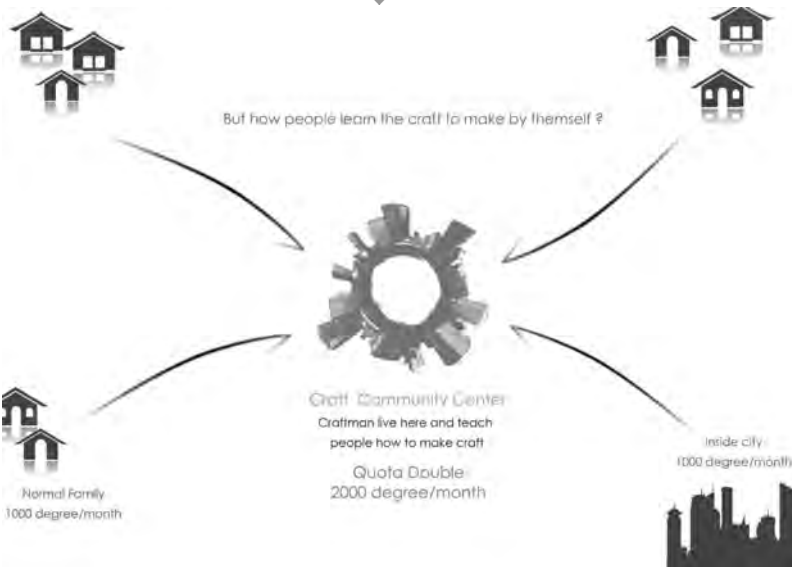
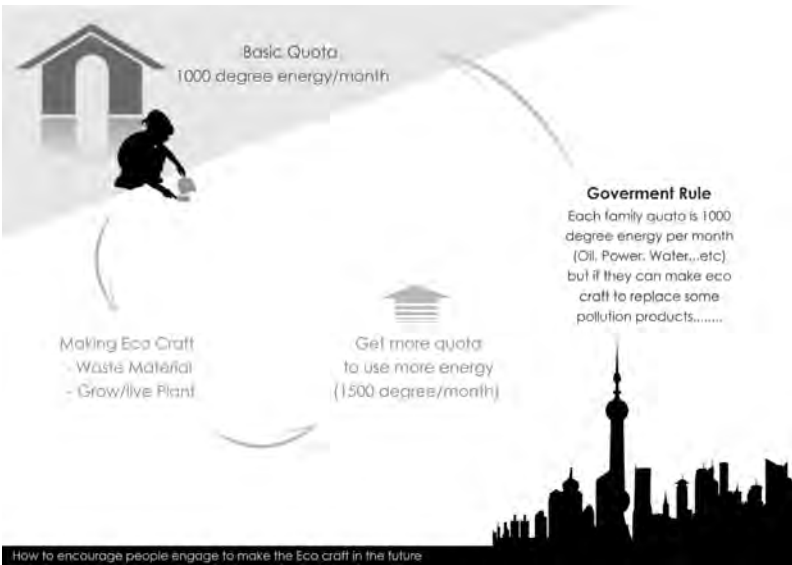

These “needs” that are likely to emerge in the future, shall penetrate into the religious values, and the new religion of craft can emerge as a consequence. Just as the core values and beliefs of each religion manifest tangibly in various practices, activities, artifacts and spaces, the core values of the craft-religion (sustainability, unity between man and nature, solidarity and action as a path to spiritual bliss.) can manifest themselves in the following ways-

- 1) A temple of crafts with serene surroundings that facilitate thought and creative action
- 2) People visit the temple and engage themselves in the act of crafting using materials like waste that promote sustainability. The act of engagement brings them spiritual peace.
- 3) People gathered in these spaces interact and learn from each other, regardless of gender, cast, creed and age. This establishes between them meaningful connection.
- 4) Artifacts like books on craft techniques and philosophy shall be available in the temples, much like religious books in temples.
- 5) Craftsmen whose lives and skills epitomize craft-religion shall be the “priests” of the temple, helping fellow men and women understand the techniques and philosophy of craft and craft-living.
- 6) Festivals are a way of celebrating shared values together, facilitating community interactions. So regular craft-festivals will be conducted where people can gather together and experience the joy of craft-living.

इन सभी आवश्यकताओं की भवष्य में उत्पन्न होने की संभावना अधिक है. अक्सर ऐसा होने पर ऐसी आवश्यकताओं का समावेश धार्मिक मूल्यों में हो जाता है और तब उत्पन्न होता एक नया धर्म, जो कियहाँ शिल्प-धर्म के रूप में उभर सकता है. जिस प्रकार हर धर्म के मूल्य और सिद्धांत का एक प्रकट रूप होता है वैसे ही शिल्प धर्म के मूल्य और सिद्धांत (आत्म निश्चिन्ता, आत्मीयता, कर्म-योग, और प्रकृति और मानव की एकता अथवा अद्वैत) भी प्रकट रूप इस प्रकार होगा -

- १) शिल्प- मंदिर जहाँ का वातावरण रचनात्मकता को बढ़ावा देगा
- २) लोग इस मंदिर में शिल्पकारी में मग्न हो आनंद का अनुभव कर सकते हैं. इसके लिए वे अनुपयोगी, बेकार वस्तुओं का प्रयोग भी कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर होगा
- ३) इस मंदिर में हर कौम, जाति और आयु के लोग सम्मिलित हो सकते हैं जिससे उनके बीच एक सांस्कृतिक रिश्ता जुड़ सकता है
- ४) जिस प्रकार मंदिरों में धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसी प्रकार इस मंदिर में भी शिल्प की कथा और दर्शन सम्बन्धी पुस्तकें लोगों का मार्गदर्शन करेगी
- ५) इस मंदिर के “पुजारी” या गुरु वे शिल्पकार होंगे जो जीवनपर्यंत शिल्प-दर्शन के मार्ग पर चले हों ताकि वे लोगों का शिल्प कला और दर्शन पर मार्गदर्शन कर सकें

SYSTEM

Here is our proposed system. First, Government makes a rule. In the future, the energy is precious, each country needs to control their usage of energy. we propose to build a Craft Temple. Normal Family their quota is 1000 degree , the craftman live in the craft temple has 2000 degree, because they teach everybody to do Eco craft. If people make a lot eco craft, they can get more quota to use. People can keep the quota or they can exchange with the quota store, exchange to tax reduce.

An example of future craft

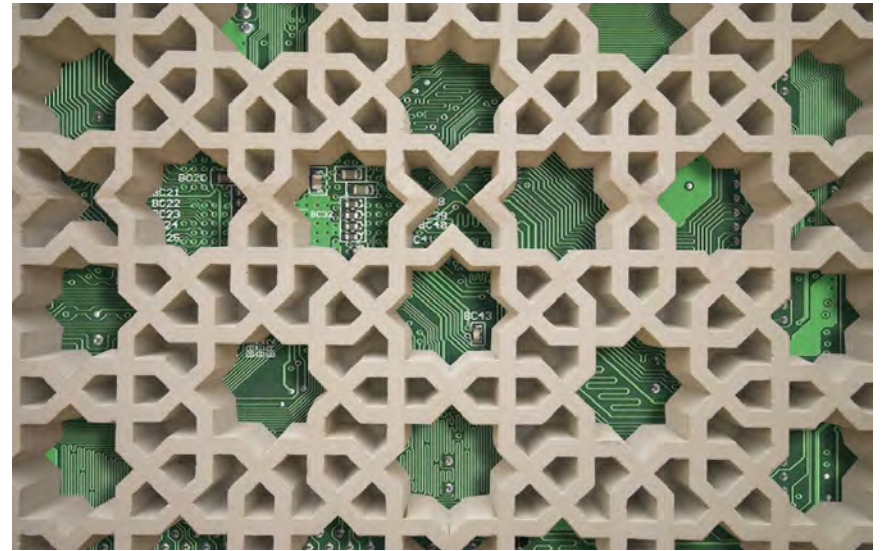
Like shown in the images Use different craft techniques and using e-waste. May be come up with a new craft called PC Board craft.

Examples: PC Board and the technique of rogan art, or mixing stone carving and PCB boards.

भवषिय शक्ति के उदाहरद -

जेसे चतिर में दखिया गया है वभिन्न्य तकनीको और शक्ति का उपयोग कर ई कचरे का उपयोग करे. संभवत नए शक्ति का एक उदाहरद सामने आये जसि हम पीसी बोर्ड शक्ति के रूप मे जाने.

उदाहरद - पीसी बोर्ड और शेगन कला, या मशिरद नकाशी और पीसी बोर्ड पत्थर की तकनीक.

04

CONTEXTUAL CRAFT

STUDENT PROJECTS

4.1 Prarambh

4.2 Silpa Charka

प्रासंगिक शिल्प

छात्र परियोजनाओं

Prarambh

Silpa Charka

4.1

PRARAMBHN

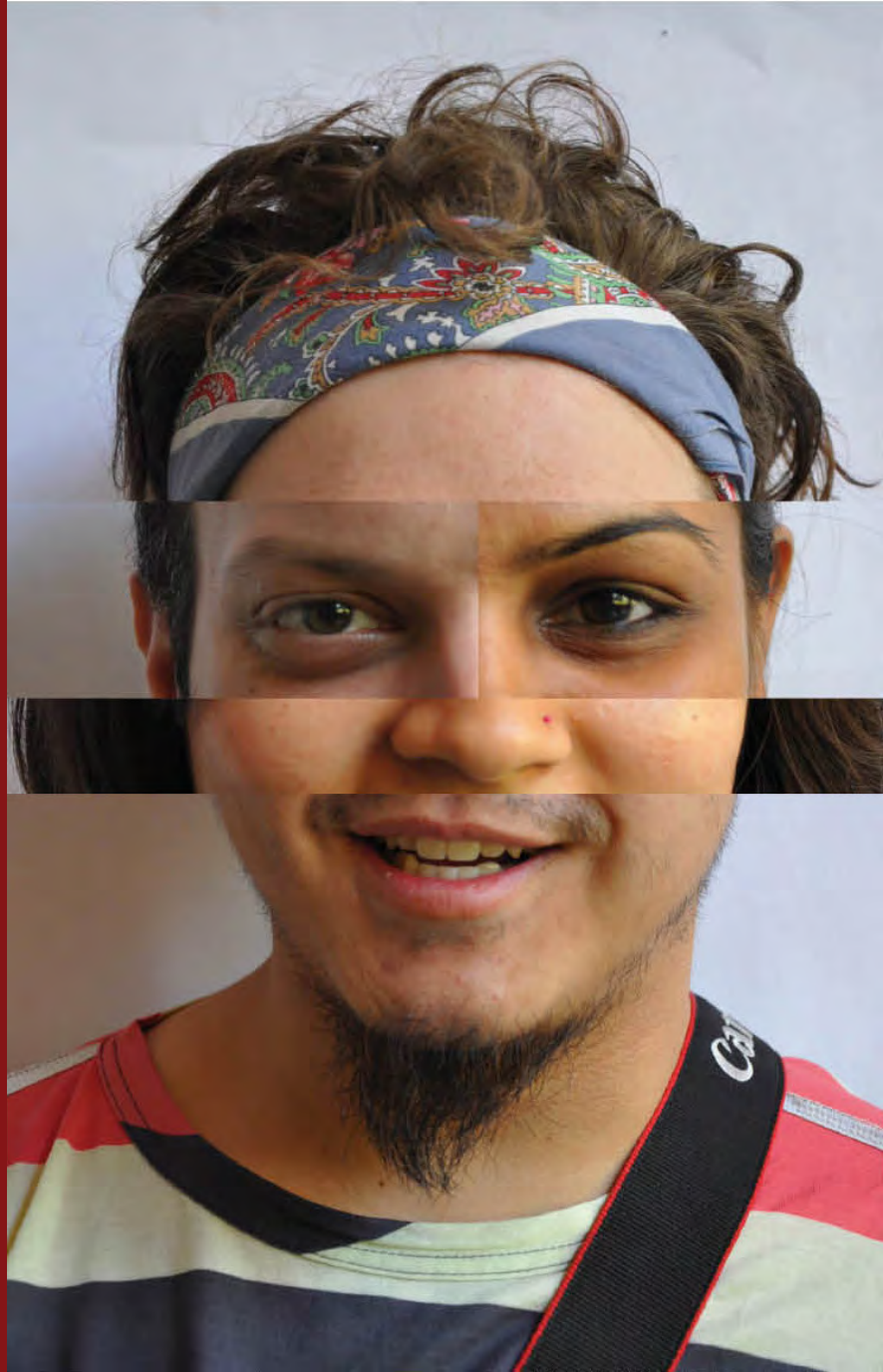
Monika Chandra – National Institute of Design

Richard Gupta – National Institute of Design

Matt Batchelor – Royal College of Art

Tokushu Inamura – Royal College of Art

Nick Paget – Royal College of Art

Parambh is a convertible tote bag and work mat that helps craftswomen working at home divide their professional and domestic lives. Craftswomen have to balance housework, child care and their craft work making it difficult to focus, particularly when transitioning from home to work duties. Only used for craft, Parambh provides a mental cue and clean space to concentrate on the task in hand. When not in use, the mat gathers up to form a stylish tote bag with which the user can store and transport their work safely and securely, whilst displaying their status as a skilled craftswoman.

Organisations such as Gramshree, an Ahmedabad-based NGO, are training and recruiting local women living in the city's slums in craft. This helps them to gain some autonomy and social standing within a traditional community that has historically limited women to domestic and child care roles. Many women work from home or each others' houses for much of the time, with no clear physical or mental boundary between their work and home lives.

The women gain pride in themselves and a support network, and have a way to express their autonomy and contribute towards their family's finances without ostracising themselves from their community. We have designed a product that helps these women focus on their work and enhances their feeling of being part of a profession.

'प्रारंभ' एक परिवर्तनीय बैग एवं मेट है जो की घर पर रहकर हस्तशिल्प का काम करनेवाली स्त्रियों को उनकी घरेलु एवं व्यावसायिक जिन्दगी को अलग रखने में मदद करता है। इन स्त्रियों के लिए घरेलु काम काज, बच्चों की देखभाल एवं व्यावसायिक काम काज में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है। यह मेट सिर्फ कढ़ाई का काम करने में ही नहीं बल्कि इन्हें काम करने के लिए सकारात्मक मानसिक संकेत देता है और साफ़ एवं स्वच्छ स्थान देता है ताकि ये अपना काम पूरे मन से कर सकें। जब ये काम नहीं कर रही होती हैं तब आसानी से इसे समेट कर एक बैग का रूप दे सकती हैं और आराम से इसे कहीं टांग सकती हैं। 'प्रारंभ' इनके द्वारा किये गए काम को कुशलपूर्वक एवं सावधानी से रखने और लाने लेजाने की स्वतंत्रता देता है।

ग्रामश्री (अहमदाबाद संचालित NGO) जैसी संस्थाएं गरीब बस्तियों में रहनी वाली स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के हस्तकौशल एवं कलात्मक प्रशिक्षण दे रही हैं और संस्था के साथ काम करने का मौका भी। ऐसे समाज में जहाँ स्त्रियों की भूमिका सिर्फ बच्चों की देखभाल, घरेलु काम काज तक सिमित हैं वहाँ ऐसे मौके इन स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने में सहायक होते हैं।

आज ये आत्मनिर्भर स्त्रियाँ सामाजिक बन्धनों से हटकर निरंतर अपने परिवार के आर्थिक विकास में मदद कर रही हैं। इस प्रकार ये अपने लिए आत्मगौरव एवं सदैव समर्थन करने वाले समूह को प्राप्त करने में सफल हुई हैं।

प्रारंभ

"I have to prepare myself mentally before I work; I only have a limited amount of time to get the job done so I must have a clear mind."

“काम करने से पहले मुझे अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। मेरे पास काम पूरा करने के लिए सीमित समय होता है इसलिए काम पर ध्यान लगाने के लिए मन का शांतिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है”

Hasumati, Embroidery Craftswoman

Hasumati, one of our creative partners, has worked with Gramshree for about five years, spending two years printing patterns before she learned embroidery. She is married but lives with her parents, brother and her two children in the Rama Pir Nu Tekro slum. She works from home as her extended family are not comfortable with her leaving the house for extended periods. She is the sole earner in her household.

She feels proud of her work. Like many women, Gramshree gives her a lot of support, but the work gives her an inner confidence. She likes to show her children her work, so that they can relate it (and her) to other embroidery. She struggles to pay for her children's education but would like them to join a profession such as medicine or engineering as it would give them a higher status.

Hasumati has recently attended a machine sewing course so that she can start to work for herself, as a way to get some more independence and income.

Work deadlines can be stressful. Sometimes she plays a game to clear her mind, or takes a tea break with her friend Hina, who she often works with. Staying focused can be a problem with children to look after. If she has to work at night she will often do it at the same time as her children do their homework.

हसुमती(कढ़ाई शिल्प कर्ता)

हसुमती, हमारी एक कुशल एवं रचनात्मक साथी, ने लगभग पांच वर्ष ग्रामश्री के साथ बिताये हैं, जिसमें लगभग दो वर्षों तक उन्होंने प्रिंटिंग विभाग में काम किया और उसके बाद उन्होंने कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया। हसुमती एक विवाहित महिला हैं परन्तु वे अपने माता पिता, भाई और दो बच्चों के साथ रामा पीर नु टेकरो बस्ती में रहती हैं। ये घर पर रहकर ही कढ़ाई का काम करती हैं क्योंकि उनका बाहर जाकर काम करना ससुराल के लोगों को स्वीकार नहीं है।

ये अपने काम के प्रति गर्व महसूस करती हैं। अन्य स्त्रियों की तरह ग्रामश्री ने इन्हें अनेक प्रकार के समर्थन दिए हैं परन्तु कढ़ाई का काम इन्हें एक आत्म विश्वास प्रदान कर्ता है। इन्हें अपने बच्चों को अपना काम दिखाना बहुत पसंद है। हसुमती के अनुसार इस प्रकार उनके बच्चे उन्हें और उनके काम को याद कर पाएंगे। ये अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए काफी संघर्ष कर रही हैं और चाहती हैं की इनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजिनियर जैसे उच्च पद प्राप्त करें।

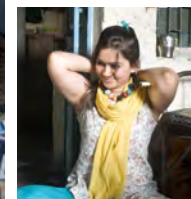
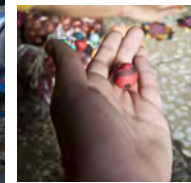
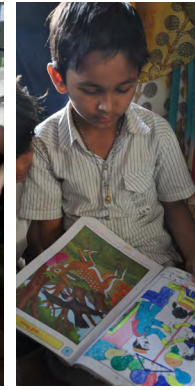
हसुमती ने हाल ही में सिलाई मशीन से काम करने का प्रशिक्षण लिया है जिस से की ये अपने आप कुछ काम करना आरम्भ कर सकें और एक स्वावलंबी स्त्री बन सकें।

काम पूरा करने की समय सीमा कई बार तनावपूर्ण होती है। कई बार वे अपने मन को प्रसन्न एवं शांत रखने के लिए हिना(उनकी सहेली) के साथ अन्ताक्षरी खेलती हैं और चाय पिया करती हैं। बच्चों की देखभाल के साथ साथ काम पर ध्यान लगाना बहुत कठिनाईपूर्ण होता है। यदि उन्हें रात्रि समय में काम करना हो ते वे अक्सर बच्चों की पढाई के समय ही काम करना पसंद करती हैं। ऐसा करने पर वे कढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों की पढाई पर भी ध्यान दे सकती हैं।

“My parents allow me more freedom because they can see that I’m working”

“मेरे माता पिता ने मुझे अधिक स्वतंत्रता की अनुमति दी है क्योंकि वे देख सकते हैं की मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ”

Hina, craftswoman (best out of waste)

Hina, a 10th-grade high school student, followed her mother (an embroidery team leader) into Gramshree and now leads a 60-strong team making haberdashery and jewellery out of waste fabric. Working helps her pay her way through school, and she would like to study further.

She lives with her parents and younger brother in Rama Pir Nu Tekro, working in the family living room. She sometimes works with other craftswomen outside where they can tell stories and talk about Bollywood stars. She likes to try new ways to use her work, such as making artificial flowers. Hina shows her creations to her parents and if they like it she makes more and gives them to friends as gifts.

Hina is an example of the changing attitude towards women's roles in her society. It is not uncommon for girls as young as 13 or 14 to be expected to stay at home. Through craft women are able to have a role and identity outside of their house.

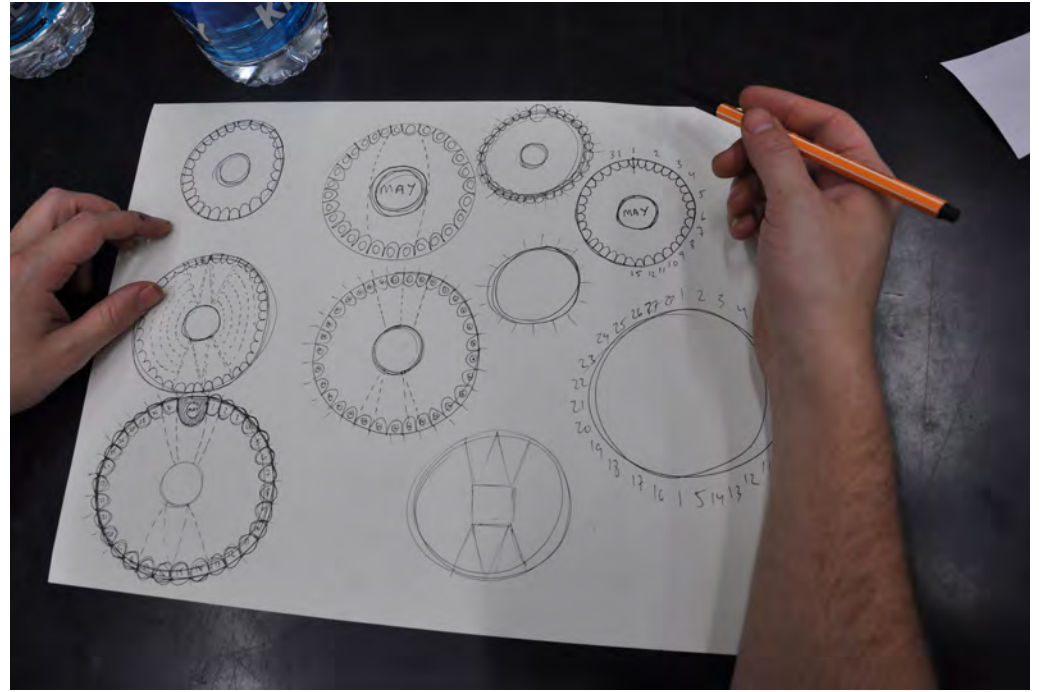
हिना, शिल्पकर्ता (वेस्ट में से बेस्ट)

हिना ने इस वर्ष दसवीं की परीक्षा दी है। ये अपने माता के साथ (कढ़ाई टीम की लीडर) ग्रामश्री जाया करती थी और अब ये खुद 60 स्त्रियों की मज़बूत टीम की लीडर है। यह टीम वेस्ट चीज़ों से वस्तुएं बनाती है। इस काम से वह अपने स्कूल की फीस दे पाती है और आगे पढ़ने की इच्छा रखती है।

ये अपने माता पिता एवं छोटे भाई के साथ रामा पीर नु टेकरो बस्ती में रहती है। हिना कई बार अपना काम बैठक में करती है और कई बार ये बाकी शिल्पकर्ताओं के साथ बाहर बैठ जाती है और गप्पे लड़ाने के साथ साथ अपना काम करती है। ये अक्सर बालीबुड के बारे में बात करके अपना मनोरंजन किया करती हैं। ये अपने काम को इस्तेमाल करने के नवीन तरीके सोचा करती है जैसे की कपड़े के फूल बनाना। हिना अपने द्वारा बने गयी वस्तुएं अपने माता पिता को दिखाती है और उनके अच्छा लगने पर वह इसे अपने दोस्तों को देना पसंद करती है।

हिना समाज में स्त्रियों की भूमिका के प्रति बदलते दृष्टिकोण का एक उद्धारण है।

13 से 14 वर्ष की युवतियों से घर पर रहने की उम्मीद किये जाना असामान्य नहीं है। हालांकी शिल्प के माध्यम से स्त्रियों और युवतियों को घर के बाहर एक भूमिका एवं पहचान मिल पाई है।

Ideation and Concept Generation

Refining our research, generating and developing ideas.

The crafts women often like to work outside the house. The street becomes the work space. However, there is no sense of purpose to such a space.

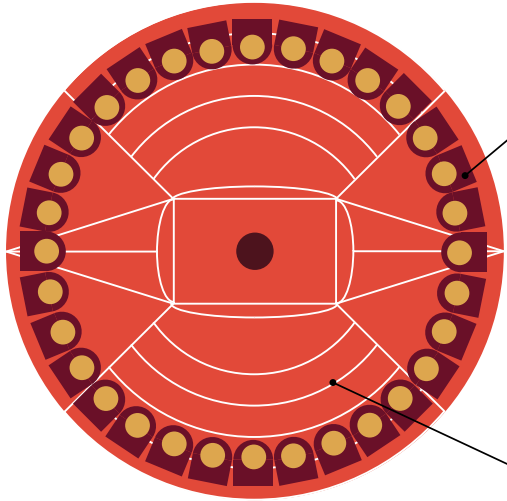
शिल्प महिलाओं को अक्सर घर के बाहर काम करना पसंद है। सड़क काम करने की जगह बन जाता है। हालांकि, वहाँ इस तरह के एक अंतरिक्ष के लिए उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है।

Simply placing a mat on the ground creates a change in space. It now makes it explicit that it is an area that is in use, and affords a expansion of personal space.

बस एक चटाई जमीन पर अंतरिक्ष में एक परिवर्तन बनाता रखकर। अब यह स्पष्ट है कि यह एक क्षेत्र में उपयोग में है वह यह है कि बनाता है, और व्यक्तिगत अंतरिक्ष के एक विस्तार देता है।

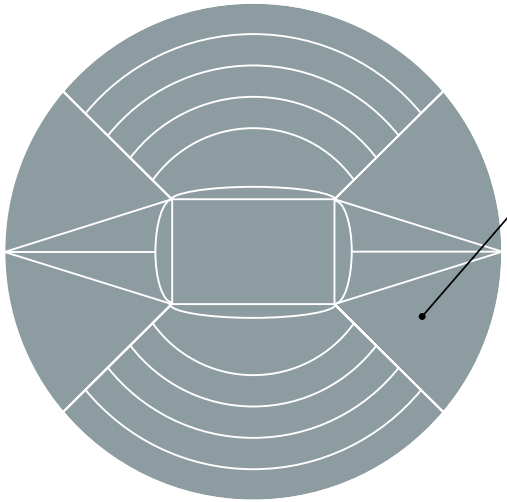

Thirty two pockets with windows can either be used as a calendar or picture frames.

खिड़कियों के साथ तीस दो जेब या तो एक कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता या पिक्चर फ्रेम।

Stitched fold lines control the folding of the bag.

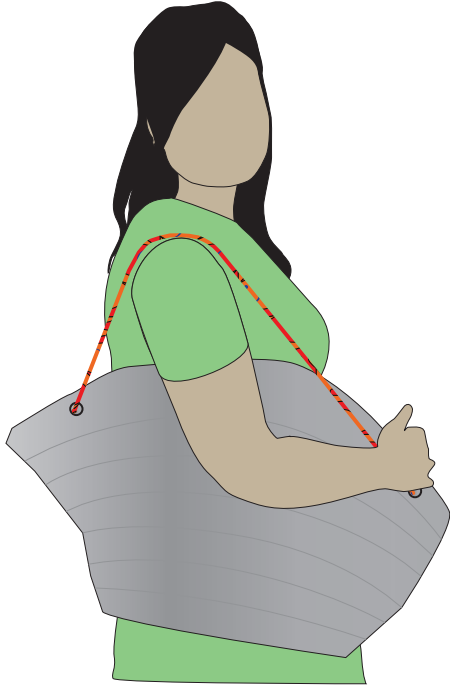
सिले गुना लाइनों बैग की तह नियंत्रित करते हैं।

Wipe-clean polypropylene tarpaulin fabric on outer surface.

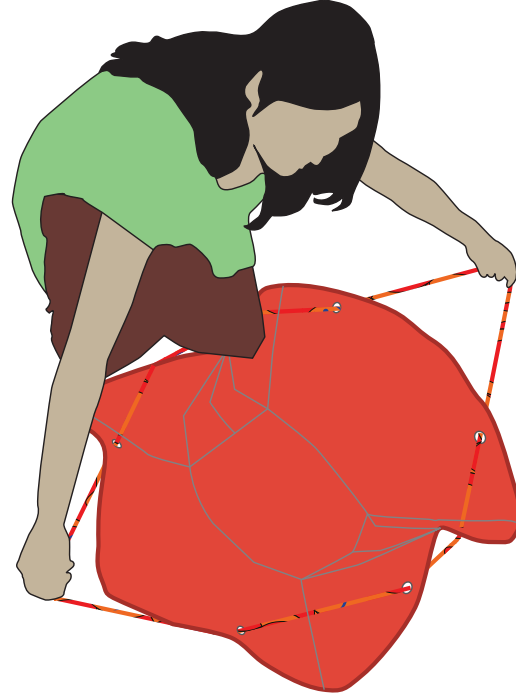
पोंछ साफ बाहरी सतह पर पॉलीप्रोपाइलिन तिरपाल कपड़े।

Transporting work

परिवहन काम

Laying out mat

चटाई बाहर बिछाने

Ready for work

काम के लिए तैयार

Final Design

Parambh is a convertible tote bag and work mat that delineates the work and domestic contexts for craftswomen working from home. When folded into a bag, parambh becomes an elegant, modern and stylish tote that can be worn with pride as a symbol of the craftswoman, while at the same time keeping her materials and work safe and clean. When unfolded into A work mat, parambh defines a space in which craft is carried out and by sitting on it the craftswoman experiences a transition from the home to work context; the mat helps to create a mental state for craft work. Other people can see both a personal space and that the woman is working and so are less likely to disturb her on the mat, helping to create the peace of mind required to produce high quality, professional work. The mat surface helps keep the work clean, as well as providing a clutter-free space in which to work. The organiser pockets around the edge function as a calendar to help manage deadlines and events, helping to eliminate mental clutter, and as a means of personalisation by holding pictures or objects chosen by the craftswoman such as their favourite bollywood stars. Made by the craftswomen themselves, parambh has a wipe-clean underside of tarpaulin material, closed cell foam padding and a cotton top surface for comfort. The foam padding and stitched fold lines ensure that it folds in an elegant manner when the cord handles are pulled.

समापक रचना

'प्रारंभ' एक परिवर्तनीय बैग एवं मैट है जो की घर पर रहकर हस्तशिल्प का काम करने वाली स्त्रियों के घरेलु एवं व्यावसायिक सन्दर्भ का वर्णन करता है। मोड़ने पर यह एक आकर्षक एवं आधुनिक बैग में परिवर्तित हो जाता है जिसे गर्व से एक शिल्पकार की पहचान की तरह पहना जा सकता है और साथ ही ज़रूरत की वस्तुएं भी ले जाई जा सकती हैं। खोलने पर यह एक मैट बन जाता है जो शिल्पकार के द्वारा उपयोग होने वाले स्थान को दर्शाता है। इसे उपयोग करने पर हस्तशिल्प करने वाली स्त्रियाँ घरेलु से व्यावसायिक संदर्भ के परिवर्तन को अनुभव कर सकती हैं। यह मैट इन स्त्रियों को काम करने के अनुकूल मानसिक स्थिति बनाने में सहायता करता है। घर के अन्य सदस्य स्त्रियों को गंभीरतापूर्वक एवं मन लगा कर काम करता देख उनके काम में बाधा ना लाने का विचार कर सकते हैं। इस प्रकार इन स्त्रियों को उच्चतम गुणवत्ता वाले काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सकता है। मैट इनके काम को स्वच्छ और स्थान को व्यवस्थित रखता है। इसके किनारे पर लगी जेबें एक आयोजक के रूप में काम करती हैं। इनमें बना हुआ कैलेंडर इन्हें काम खत्म करने की तिथि, कोई खासअवसर और साथी सम्बन्धियों के जन्मदिन याद रखने में सहायता करता है। इन जेबों में अपने पसंद के बोलीवुड कलाकारों के पिक्चर अथवा और कुछ लगाकर मैट को ये एक व्यक्तिगत रूप भी दे सकती हैं। इन स्त्रियों के ही द्वारा तैयार किये गए 'प्रारंभ' का निम्नस्तल तारपोलिन का है और उपरी सतह सूती कपडे से बनाई गई है। निम्नस्तल और उपरी सतह के बीच में इसे गद्देदार बनाने के लिए फोम का उपयोग किया गया है। डोर के खींचे जाने पर फोम और विचारपूर्ण सिलाई इसे एक आकर्षक तरीके से मुड़ने पर सहायता करती हैं।

4.2

SILPA CHARKA

Azam Arastu – National Institute of Design

David Stevens – Royal College of Art

Devraj Bhadra – National Institute of Design

Emma Laurin – Royal College of Art

Julene Aguirre – Royal College of Art

Silpa Chakra (circle of craft) is the conclusion of a contextual study of the Indian craft sector. Crafts have largely become enclosed within two niche markets; Luxury decorative items and exports and cheap low quality semi-disposables. Both of these have limited markets and craftsmen with concerns over incomes, working situations, and futures for craftspeople.

Silpa Chakra aims to establish a wider national fair-trade market for crafts by creating functional objects with traditional methods.

This is done by a co-operative of craftsmen, creatives and business experts. The creative team develops a collection of functional objects and systems that become frames to contain the craftwork, celebrating the individuality and liveliness of the

Silpa चक्र (शिल्प के चक्र) भारतीय शिल्प क्षेत्र की एक प्रासंगिक अध्ययन का निष्कर्ष है। शिल्प मोटे तौर पर दो आला बाजारों के भीतर संलग्न हो गए हैं, लक्जरी सजावटी वस्तुओं और निर्यात और सस्ते कम गुणवत्ता अर्द्ध disposables। इन दोनों को सीमित बाजार और कारीगरों के लिए आय को लेकर चिंता, काम स्थितियों, और वायदा के साथ कारीगरों की है।

Silpa चक्र पारंपरिक तरीकों के साथ कार्यात्मक वस्तुओं बनाने के द्वारा शिल्प के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय निष्पक्ष व्यापार बाजार स्थापित करना है।

इस कारीगरों, क्रिएटिव और व्यापार विशेषज्ञों के एक सहकारी द्वारा किया जाता है। रचनात्मक टीम कार्यात्मक वस्तुओं और प्रणालियों है कि फ्रेम बनने craftwork को रोकने के लिए, व्यक्तित्व और शिल्प की आजीविका का जश्न मना रहा है और साथ ही एक सौंदर्य दिशानिर्देश एक आधुनिक घर के लिए उपयुक्त प्रदान करने का एक संग्रह विकसित करता है। शोरूम, एक वेबसाइट है, और सूची उत्पादों को पेश करेंगे, शिल्प है कि उन्हें लागू किया जा सकता है, और कारीगरों उपलब्ध

crafts as well as providing an aesthetic guideline appropriate to a modern household. Showrooms, a website, and catalogue will present the products, the crafts that can be applied to them, and craftsmen available to work on them. The customer's selection are given to the company and forwarded to the craftsmen, who produce and sign them in their own settings. The products will be picked up and quality controlled before being delivered to the end user. The example product from the collection is a modular bamboo-frame system that can be covered by any number of crafts and adapted to form a variety of furniture pieces.

Silpa Chakra is a new and exciting way of celebrating crafts, craftsmen-designer collaborations, and to preserve crafts in India. All while improving life standards of craftspeople and getting their work recognised and appreciated inside Indian homes.

उन पर काम करने के लिए। ग्राहक के चयन के लिए कंपनी को दिया और कारीगरों, जो उत्पादन और अपने स्वयं सेटिंग्स में उन पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। उत्पादों उठाया जाएगा और गुणवत्ता के अंत उपयोगकर्ता के लिए दिया जा रहा से पहले नियंत्रित। संग्रह से उदाहरण के उत्पाद एक मॉड्यूलर बांस फ्रेम प्रणाली है कि शिल्प के किसी भी संख्या के द्वारा कवर किया जा सकता है और फर्नीचर के टुकड़े की एक किस्म के लिए फार्म के लिए अनुकूल है।

Silpa चक्र का जश्न मना शिल्प, कारीगरों डिजाइनर सहयोग का एक नया और रोमांचक तरीका है, और भारत में विमानों की रक्षा करने के लिए। सभी कारीगरों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके काम को मान्यता दी और भारतीय घरों के अंदर की सराहना हो रही है।

1

2

3

4

The Story of Silpa Chakra

We developed Silpa Chakra (circle of craft/creativity) in response to a number of insights during our investigation into the Indian Craft sector. Our focus sought to explore the context in which crafts are produced, sold and used. We found that despite being the country's second largest employment sector, craft products had a tendency to fall in two niche markets:

1. Decorative and expensive. This refers to high-end, exclusive and luxury items and exports, with an estimated 50 percent of India's craft produce being exported.
2. Cheap and low quality. Found at the base of the economic pyramid, craftspeople have become mass producers, churning out hundreds near identical items with low quality of materials.

Craftsmen we have met have concerns about their incomes, working situations, and possibilities to adapt to new markets. Many craftsmen expressed interest in new possibilities within their craft and in finding a larger market for their products, but don't know how to start.

शिल्पा चक्र की कहानी

हम भारतीय शिल्प के क्षेत्र में हमारी जांच के दौरान अंतर्दृष्टि के एक नंबर के जवाब में Silpa चक्र (शिल्प / रचनात्मकता का वृत्त) विकसित की है। हमारा ध्यान संदर्भ में जो शिल्प, उत्पादन कर रहे हैं बेचा और इस्तेमाल का पता लगाने की मांग की। हमने पाया है कि किया जा रहा देशों के बावजूद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार के क्षेत्र, शिल्प उत्पादों की प्रवृत्ति दो आला बाजारों में गिरावट के लिए किया था:

1. सजावटी और महंगा है। यह, उच्च अंत, अनन्य और लक्जरी वस्तुओं और निर्यात को दर्शाता है भारत के शिल्प उत्पादन निर्यात किया जा रहा से एक अनुमान के अनुसार 50 प्रतिशत के साथ।
2. सस्ते और कम गुणवत्ता। आर्थिक पिरामिड के आधार पर पाया, कारीगरों जन उत्पादकों बन गए हैं, माल की कम गुणवत्ता के साथ समान आइटम पास सैकड़ों बाहर मंथन।

शिल्पकार हम मिले हैं उनकी आय के बारे में चिंताओं, काम स्थितियों, और संभावनाओं के नए बाजारों के लिए अनुकूल है। कई कारीगरों को अपनी कला के भीतर और अपने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार तलाशने में नई संभावनाओं में रुचि व्यक्त की है, लेकिन कैसे शुरू करने के लिए पता नहीं है।

Observations

“We would be open to trying new things and making different products, but we don’t know how. We don’t want to risk losing our market...”

“I like crafts, but I can’t buy them for the things we use everyday, they’re not durable enough and the good ones are too expensive”

The space between niche markets for craft could be covered by functional products, since we noticed the middle class purchases crafts in response mostly to tradition and religion.

A stigma against craft could be felt amongst many people we met. Everyday functional objects were bought from mass produced sources with western “universal design”. The crafted versions were described as low quality and unpractical.

“हम नई चीजों की कोशिश कर रहा है और विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए खुला होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि कैसे। हम अपने बाजार खोने का जोखिम नहीं करना चाहते हैं ... “

“मैं शिल्प पसंद है, लेकिन मैं हर रोज बातें हम उपयोग करने के लिए उन्हें खरीद नहीं कर सकते हैं, काफी टिकाऊ नहीं they’re और अच्छे लोगों को भी महंगा कर रहे हैं”

शिल्प के लिए आला बाजारों के बीच अंतरिक्ष, कार्यात्मक उत्पादों के द्वारा कवर किया जा सकता है के बाद से हम ज्यादातर परंपरा और धर्म के जवाब में मध्य वर्ग खरीद शिल्प देखा।

शिल्प के खिलाफ एक कलंक कई लोगों को हम मिले बीच महसूस किया जा सकता है। हर रोज कार्यात्मक वस्तुओं पश्चिमी “सार्वभौमिक डिजाइन” के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन स्रोतों से खरीदा गया था। तैयार की जाती संस्करणों कम गुणवत्ता और अव्यावहारिक के रूप में वर्णित किया गया।

Time and Craft समय और क्राफ्ट

Tibeto-Burmese tribes migrated to north eastern India. Made hand craft for every day life.

Indus Valley civilisation. permanent settlement . Hand craft was traded with other cities

Colonial period. India's share of world income collapsed from 22.6% in 1700 to as low as 3.8%. Hand craft was exported

91.3% of the population still lived in villages

One-sixth of India's population lived in cities because of industrialization

1.18 billion people 30% live in the city

10th Century B.C

2800 BC and 1800 BC

1773-1947

1920

1951

2010

Present

A disparity between the pace of evolution of crafts and the one of modern life became evident. Crafts were developed as functional in their past context, yet as Indian society quickly evolves and the context changes, the crafted objects cease to respond to the needs of the emerging middle class, becoming religious and decoration items.

शिल्प के विकास और आधुनिक जीवन में से एक की गति के बीच असमानता स्पष्ट हो गया। शिल्प, अपने अतीत के संदर्भ में कार्यात्मक रूप में विकसित किए गए अभी तक भारतीय समाज के रूप में जल्दी विकसित और संदर्भ बदलता है, तैयार की जाती वस्तुओं उभरते मध्यम वर्ग, धार्मिक और सजावट के सामान बनने की जरूरतों के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए संघर्ष।

Craft has evolved at a different pace than society - It has got stuck in niche markets as decoration and not as functional

क्राफ्ट समाज की तुलना में एक अलग गति से विकसित किया गया है - यह सजावट के रूप में आला बाजारों में फँस गया है और के रूप में कार्य नहीं मिला है

Existing market channels for crafts in India include luxury shops, tourism, NGOs concerned with craftsmen's quality of life and preservation of crafts, local street markets, and collaboration with international brands and designers. As half of India's labour force is related to craft production, there is a vast opportunity in finding new channels.

भारत में शिल्प के लिए मौजूदा बाजार चैनलों विलासिता की दुकानों, पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों और डिजाइनरों के साथ जीवन और शिल्प के संरक्षण, स्थानीय गली बाजारों, और सहयोग के कारीगरों की गुणवत्ता के साथ संबंध गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। भारत की श्रम शक्ति का आधा उत्पादन शिल्प से संबंधित है के रूप में, वहाँ नए चैनलों को खोजने में एक विशाल अवसर है।

The Concept

Silpa Chakra is a company aiming to establish a wider national fair-trade market for crafts by creating functional objects through a system designed for the benefit of both craftsmen and end users. We aim to find a middle-ground between Indian traditional heritage and western 'universal design' without compromising the creativity of the craftsmen.

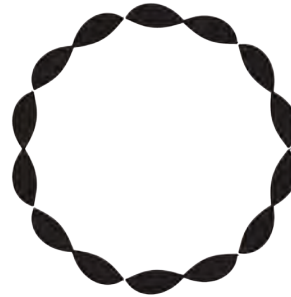
Silpa Chakra proposes a cooperative of craftsmen, creatives and a business team. The creative team will develop a small collection of objects that respond to the needs of the middle class and are contextual to the region as well as the crafts available and the lifestyles of the craftsmen. These will be functional systems or typologies that become frames to contain the craftwork, celebrating the individuality and liveliness of the crafts as well as providing an aesthetic guideline appropriate to a modern household.

The product we explored further is a modular system based on a bamboo-frame structure that can be covered by any number of crafts. The system can be adapted into different pieces of furniture such as stools, bookshelves, side tables, etc. Extra accessories can be developed for this system allowing typologies to include tables and shoe racks among many others.

Silpa Chakra is a new and exciting way of celebrating crafts, craftsmen-designer collaborations and the preservation of craft in India. All while improving life standards of craftspeople and getting their work recognized and appreciated inside Indian homes.

संकल्पना

Silpa चक्र एक प्रणाली दोनों कारीगरों और अंत उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया के माध्यम से कार्यात्मक वस्तुओं बनाने के द्वारा शिल्प के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय निष्पक्ष व्यापार बाजार स्थापित करने का लक्ष्य एक कंपनी है। हम की रचनात्मकता से समझौता किए बिना भारतीय पारंपरिक विरासत और पश्चिमी 'सार्वभौमिक डिज़ाइन' के बीच एक मध्यम जमीन खोजने के उद्देश्य कारीगरों।

Silpa चक्र कारीगरों, क्रिएटिव और एक व्यापार दल के एक सहयोगी का प्रस्ताव है। रचनात्मक टीम वस्तुओं है कि मध्यम वर्ग की जरूरतों का जवाब है और इस क्षेत्र के साथ ही शिल्प उपलब्ध है और कारीगरों की जीवन शैली के लिए प्रासंगिक हैं के एक छोटे से संग्रह का विकास होगा। इन कार्यात्मक प्रणाली या typologies हो जाते हैं कि फ्रेम craftwork को रोकने के लिए, व्यक्तित्व और शिल्प की आजीविका का जश्न मना रहा है और साथ ही एक सौंदर्य दिशानिर्देश एक आधुनिक घर के लिए उचित उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

śilpa chakra

“Circle of craft”

उत्पाद हम आगे का पता लगाया एक मॉड्यूलर एक बांस फ्रेम संरचना है कि शिल्प के किसी भी संख्या के द्वारा कवर किया जा सकता है पर आधारित प्रणाली है। प्रणाली अतिरिक्त सामान के लिए इस प्रणाली typologies कई अन्य लोगों के अलावा टेबल और जूते रैक शामिल करने के लिए अनुमति देने के लिए विकसित किया जा सकता है जैसे मल, किताबों, साइड टेबल, आदि के रूप में फर्नीचर के विभिन्न टुकड़ों में रूपांतरित किया जा सकता है।

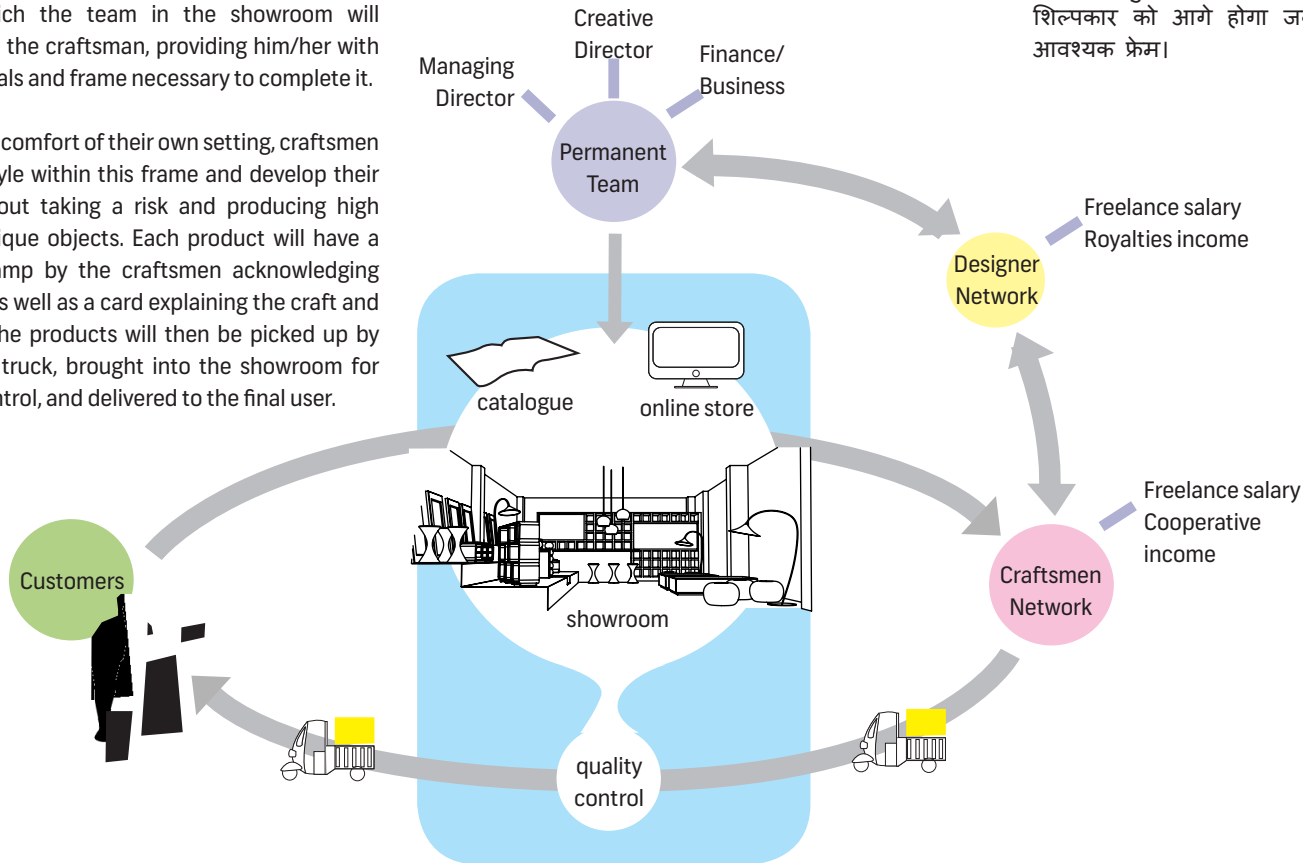
Silpa चक्र शिल्प, कारीगरों डिज़ाइनर सहयोग और भारत में शिल्प के संरक्षण के जश्न मनाने का एक नया और रोमांचक तरीका है। सभी कारीगरों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके काम को मान्यता दी और भारतीय घरों के अंदर की सराहना हो रही है।

The System

The collection will be presented in a showroom as well as in a website and catalogue containing the main shape of the items, the crafts that can be applied to them, the craftsmen that are available to work on them, and a selection of materials.

The end user will make a choice and place an order, which the team in the showroom will forward to the craftsman, providing him/her with the materials and frame necessary to complete it.

Within the comfort of their own setting, craftsmen can freestyle within this frame and develop their skills without taking a risk and producing high quality unique objects. Each product will have a signed stamp by the craftsmen acknowledging the work as well as a card explaining the craft and process. The products will then be picked up by a delivery truck, brought into the showroom for quality control, and delivered to the final user.

प्रणाली

संग्रह एक शोरूम में और साथ ही एक वेबसाइट और सूची आइटम का मुख्य आकार युक्त में प्रस्तुत किया जाएगा, शिल्प है कि उन्हें लागू किया जा सकता है, कारीगरों है कि उन पर काम करने के लिए उपलब्ध हैं, और सामग्री की एक चयन।

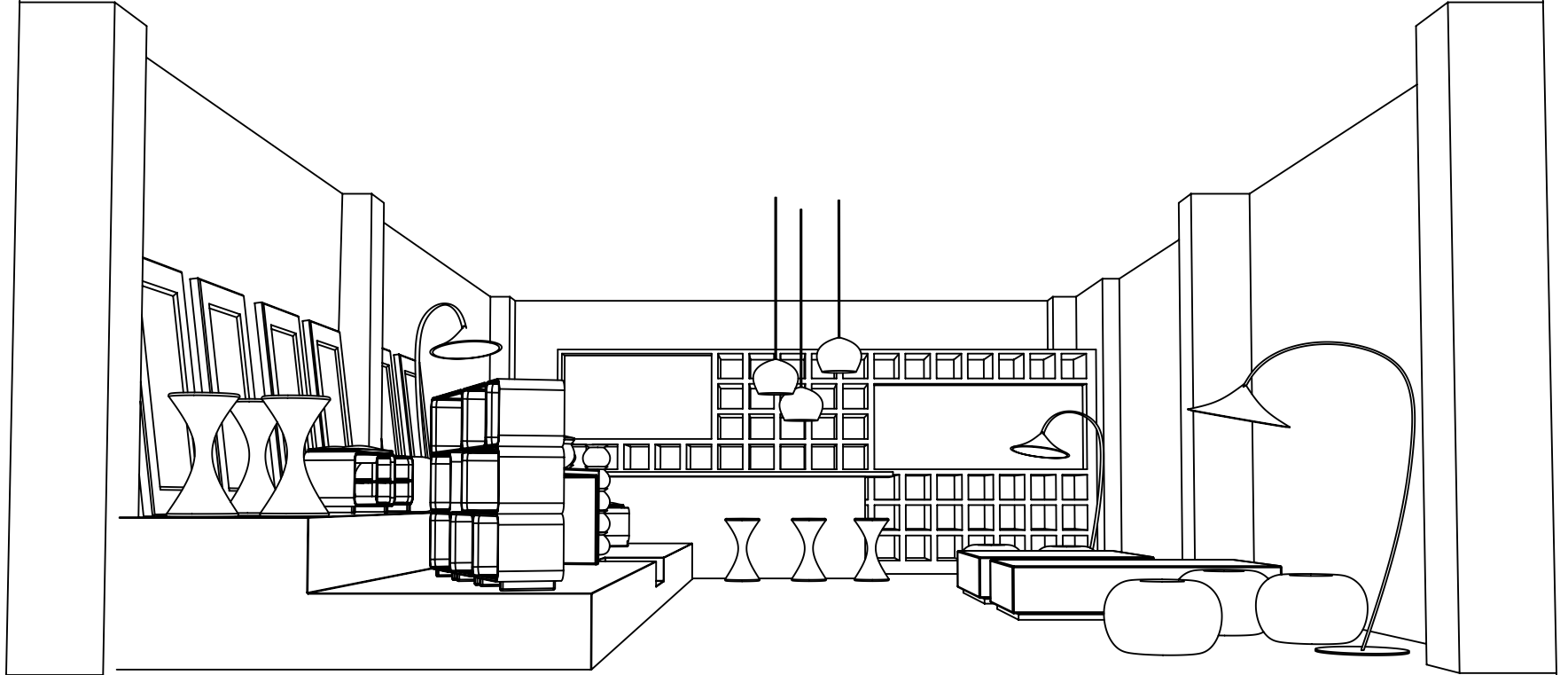
अंत उपयोगकर्ता उसे / उसे सामग्री के साथ उपलब्ध कराने के लिए एक चुनाव करना होगा और एक आदेश है, जो शोरूम में टीम शिल्पकार को आगे होगा जगह है, और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक फ्रेम।

अपने स्वयं की स्थापना के आराम के भीतर, कारीगरों इस सीमा के भीतर फ्रीस्टाइल और एक जोखिम लेने और उच्च गुणवत्ता अद्वितीय वस्तुओं के उत्पादन के बिना अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। प्रत्येक उत्पाद कारीगरों के काम के साथ-साथ एक कार्ड शिल्प और प्रक्रिया को समझा स्वीकार करने से एक हस्ताक्षरित स्टाम्प होगा। उत्पादों तो एक प्रसव ट्रक द्वारा उठाया जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए शोरूम में लाया है, और अंतिम उपयोगकर्ता के लिए दिया।

The Showroom

The brand is aimed as aspirational for the middle class, but still affordable in the simpler versions of the objects. The modular systems and objects covered with beginner level craftsmanship will be price competitive with the currently available products. The items of higher craftsmanship will be more expensive, but can serve either to add to the overall aesthetic of a simple system, or to be sold to a high-end market such as restaurants and hotels.

The showroom functions as the physical platform for the brand. The products and descriptions can be displayed in a clean setting, the craftsmen can come to work in the store to show their skills live and converse with potential buyers. The material library will facilitate choices for products, and the back office will serve to organize the business dealings.

शोरूम

ब्रांड वस्तुओं का सरल संस्करण में मध्यम वर्ग के लिए आकांक्षा है, लेकिन अभी भी सस्ती के रूप में करना है। मॉड्यूलर प्रणाली और वस्तुओं शुरुआत के स्तर के शिल्प कौशल के साथ कवर कीमत वर्तमान में उपलब्ध उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। उच्च शिल्प कौशल के आइटम और अधिक महंगा हो जाएगा, लेकिन सेवा कर सकते हैं या तो एक सरल प्रणाली के समग्र सौंदर्य को जोड़ने के लिए, या इस तरह के रेस्तरां और होटल के रूप में एक उच्च अंत बाजार के लिए बेचा जाएगा।

ब्रांड के लिए शारीरिक मंच के रूप में शोरूम कार्य करता है। उत्पादों और विवरण के लिए एक साफ सेटिंग में प्रदर्शित किया जा सकता, कारीगरों की दुकान में काम करने के लिए अपने कौशल का लाइव शो और संभावित खरीदारों के साथ बातचीत करने के लिए आ सकते हैं। सामग्री पुस्तकालय उत्पादों के लिए विकल्प की सुविधा होगी, और वापस कार्यालय व्यापार व्यवहार को व्यवस्थित करने की सेवा करेंगे।

The Products
वह उत्पाद

Shoe-rack module open and closed

The product we explored further is a modular system based on a bamboo-frame structure that can be covered by any number of crafts. The system can be adapted into different pieces of furniture such as stools, bookshelves, side tables, etc. Extra accessories can be developed for this system allowing typologies to include tables and shoe racks among many others. Silpa Chakra is a new and exciting way of celebrating crafts, craftsmen-designer collaborations and the preservation of craft in India. All while improving life standards of craftspeople and getting their work recognized and appreciated inside Indian homes.

उत्पाद हम आगे का पता लगाया एक मॉड्यूलर एक बांस फ्रेम संरचना है कि शिल्प के किसी भी संख्या के द्वारा कवर किया जा सकता है पर आधारित प्रणाली है। प्रणाली अतिरिक्त सामान के लिए इस प्रणाली typologies कई अन्य लोगों के अलावा टेबल और जूते रैक शामिल करने के लिए अनुमति देने के लिए विकसित किया जा सकता है जैसे मल, किताबो, साइड टेबल, आदि के रूप में फर्नीचर के विभिन्न टुकड़ों में रूपांतरित किया जा सकता है। Silpa चक्र शिल्प, कारीगरों डिजाइनर सहयोग और भारत में शिल्प के संरक्षण के जश्न मनाने का एक नया और रोमांचक तरीका है। सभी कारीगरों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके काम को मान्यता दी और भारतीय घरों के अंदर की सराहना हो रही है।

Modules configured into shelving
मॉड्यूल ठंडे बस्ते में विन्यस्त

TV system setup
टीवी प्रणाली की स्थापना

Example of signed and tagged module
पर हस्ताक्षर किए और टैग मॉड्यूल का उदाहरण

05

TECHNOLOGY CRAFT

STUDENT PROJECTS

5.1 QRaft

5.2 Thalikala

०५

प्रौद्योगिकी शिल्प

छात्र परियोजनाओं

QRaft

Thalikala

5.1

QRAFT

Ravichandran – National Institute of Design

Larissa Kunstel-Tabet – Royal College of Art

Peter Krige – Royal College of Art

Kapil Burhade – National Institute of Design

Aran Dasan – Royal College of Art

We have designed technology-enhanced interventions, for craftspeople in India.

This has been done in three ways, each inspired by a case-study visit to Kala Raksha Vidhyalaya, an artisan design school in Kutch. Firstly, a low-tech **network** has been envisioned that connects artisans to one another, and to a cloud of information around them. A subscription-service of SMS updates has been envisioned. Secondly, we have used technology to augment the connection between an artisan and the consumer: traditionally miles distant, but today perhaps hundreds or thousands of miles away from each other. This has been achieved by the use of **QR (quick response) codes**: a block-printed 2D graphic, that when photographed by a consumer's smartphone (or an in-store scanner), will transport them to the artisan's website, showing a rich variety of information surrounding the crafted object. Lastly, a piece of **design software** has been prototyped, which allows block printers and weavers to experiment easily with their designs.

हमने तकनीकी बढ़ावा देनेवाले संवाद की भारतीय कारीगरों के लिए रचना की है।

यह तीन तरीकों से हुआ है, हर एक कालरक्षा विद्यालय (आर्टिज़न डिज़ाइन विद्यालय, कच्छ) को दी गयी भेट से प्रेरित हो कर किया गया है। प्रथमतः, निम्न-तकनीकी सेवा की कल्पना कारीगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, तथा उन्हें भारी मात्रा में जानकारी देने के लिए है, उसलिये एस.एम.एस. सेवा का प्रस्ताव दिया है। बादमें हम ने तकनीक का उपयोग कारीगर और ग्राहकों के बीच का संवाद सुधारने के लिए किया: आजकल लगभग कई हजार मील की दूरी है ग्राहकों और कारीगरों के बीचमें. यह हासिल हुआ है शीघ्र प्रतिक्रिया संकेत (Q.R.)

WE ARE PRESERVING & ENHANCING CRAFT THROUGH THE USE OF TECHNOLOGY...

... through the design of three interventions, created to preserve and enhance the identity, skills and communications of craft people in India.

हम तकनीक के द्वारा हस्तकला की रक्षा करते हैं। एवं उसे बढ़ावा देने हैं।

तीनों मध्यमों की रचना भारतीय कारीगरों की हस्तकला की रक्षा एवं उन्हें देने के लिये है। तथा कला की पहचान, कौशल और दुनिया से संवाद के लिये है।

Our Craft Manifesto

Technological progress is often opposed to the ideals that craft embodies. Thus, we created a list of core craft values, which became our manifesto: our technological intervention must preserve or enhance these values.

Craft is ...

1. Skilled
2. Creative
3. Unique
4. A profession
5. Working with a material
6. Culture

हमारे क्राफ्ट घोषणापत्र

तकनीकी प्रगति अक्सर है कि शिल्प आदर्शों का विरोध का प्रतीक हैं। इस प्रकार, हम एक सूची बनाई मुख्य शिल्प मान, जो बन के हमारे घोषणापत्र: हमारी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की रक्षा करना चाहिए या इन मूल्यों में वृद्धि।

शिल्प है ...

1. कुशल
2. रचनात्मक
3. अद्वितीय
4. एक पेशा
5. एक सामग्री के साथ कार्य करना
6. संस्कृति

CASE STUDIES & VISITS:

Our team visited three NGOs and organisations working with craft in Ahmedabad, and an artisan design school near Mandvi, Kutch.

प्रकरण अध्ययन और दौरा:

हमारी टीम में तीन गैर सरकारी संगठनों और दौरा में शिल्प के साथ काम कर रहे संगठनों अहमदाबाद और एक कारीगर डिजाइन मांडवी, कच्छ के निकट स्कूल

Case Study: Kala Raksha Vidhyalaya

An institute of design for traditional artisans, located in Kutch, India. Our three design interventions were inspired by this visit, where we talked with students and tutors.

- Problem: Students have difficulty conceptualising new patterns, sizes and colours before producing them.
- Problem: To communicate the skill inside each garment to the customer, who may otherwise misunderstand craft pricing schemes - the artisan is looking at the garment in terms of motif and narrative, whilst the consumer is looking at overall visual appeal.

Many organisations have tried to improve craft by giving designed templates to 'colour-in', taking away all creativity from the craft, the part that the craftsman most enjoys. This insight guided our design interventions; it had to be one that allowed creativity and self-expression.

केस अध्ययन: काला रक्षा विद्यालय

परंपरागत शिल्पकारों, कच्छ, भारत में स्थित के लिए डिजाइन का एक संस्थान. तीन हमारे डिजाइन हस्तक्षेप इस यात्रा है, जहां हम छात्रों के साथ बात की और से प्रेरित थे ट्यूटर्स.

- समस्या: छात्रों को नए पैटर्न, आकार और रंग की संकल्पना में कठिनाई होती है उन्हें निर्माण से पहले.

- समस्या: ग्राहक को प्रत्येक परिधान अंदर कौशल संवाद करने के लिए, जो अन्यथा शिल्प मूल्य निर्धारण योजनाएं गलत हो सकता है - कारीगर को देख रहा है आकृति और कथा के संदर्भ में परिधान, वाइल्ड उपभोक्ता कुल में दिख रही है दृश्य अपील. कई संगठनों को दे डिजाइन द्वारा शिल्प में सुधार करने की कोशिश की है करने के लिए टेम्पलेट्स 'रंग'में, दूर शिल्प से सभी रचनात्मकता, भाग लेने क्राफ्टस्पेसों कि सबसे प्राप्त है. इस अंतर्दृष्टि हमारे डिजाइन हस्तक्षेप निर्देशित, यह एक है कि रचनात्मकता की अनुमति दी जानी थी और आत्म अभिव्यक्ति

1. Identity Craft: QR Coded Products

Craft products today are often shipped and sold far from where they were produced by the artisan. This distance disconnects the buyer of a craft product from the artisan, resulting in a loss of knowledge of the skill, time and energy poured into the product by the artisan. By embedding a quick-response (QR) code into the garment via block printing or embroidery, a potential buyer can scan the code in-store or on their own mobile phone, to access instantly a webpage containing a rich variety of information about the craft item they are buying.

१) कला की पहचान : QR सकेतयुक्त वस्तुएँ |

अंकी संकल्पनात्मक रचना पद्धतीके विकास के लिये हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। जो की अभी काल्पनिक स्तर पर है। आजकल विविध कला वस्तुएँ तो जहाँ बनती वहाँ से कई दूर भारी मात्रा में निर्यात होती हैं और बेची जाती हैं। यह दूरी कारीगर और ग्राहकों के बीच का संबंध तोड़ती है। शिघ्र प्रतिक्रिया सकेत (Quick Response Code-QR) को कपड़ेपर बुनाई अथवा छपाई से जुगाने से ग्राहक उसे दुकान अथवा अपने मोबाईल फोन से स्कैन करके, तुरन्त और सिद्धा कारीगर की वेबसाइट पर संपर्क करके भारीमात्रा में जानकारी पा सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं।

2. Skills Craft: Design Software

For students at the artisan design school of Kala Raksha Vidhyalaya in the Kutch region of Gujarat, India, experimenting with different concepts and designs for their work is difficult; they are used to envisioning a concept, and then committing themselves straight to the loom, or the block printing table. To aid the conceptual design process, a prototype of conceptual design software has been produced.

२) कला निपुणता : सॉफ्टवेयर की रचना |

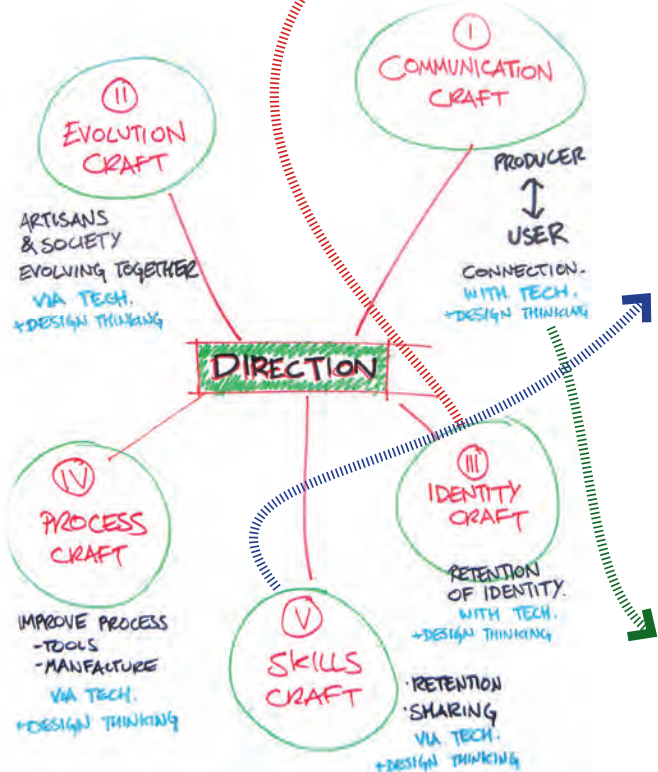
गुजराथके कच्छ प्रदेशके कला रक्षा विद्यालय के विद्यार्थियों अनुसार उन्हें अपने काम के लिये अपनी विविध संकल्पनाओं पर प्रयोग एवं रचना करना कठीण पड़ता है। उनको अपनी संकल्पना की मनमें कल्पना करके सिद्धे काम करने की आदत पड़ गयी है। उनकी संकल्पनात्मक रचना पद्धतीके विकास के लिये हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। जो की अभी काल्पनिक स्तर पर है।

3. Communication Craft: SMS Network

Access to the cloud of data and tools that the internet offers is hindered by language and access-to-technology barriers for many artisans in India. We are proposing an SMS-enabled network, capable of delivering a wide variety of information to the artisan's mobile phone.

३) कला संवाद : SMS प्रसार |

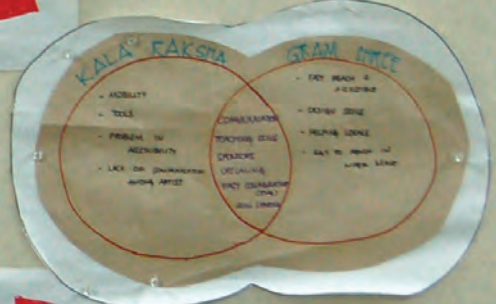
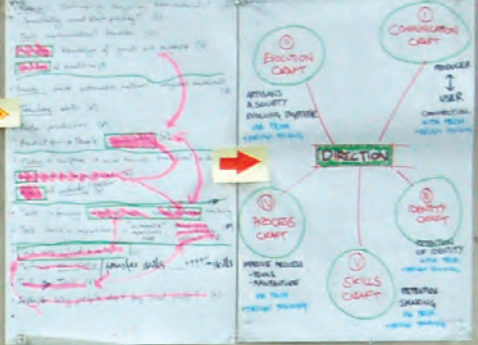
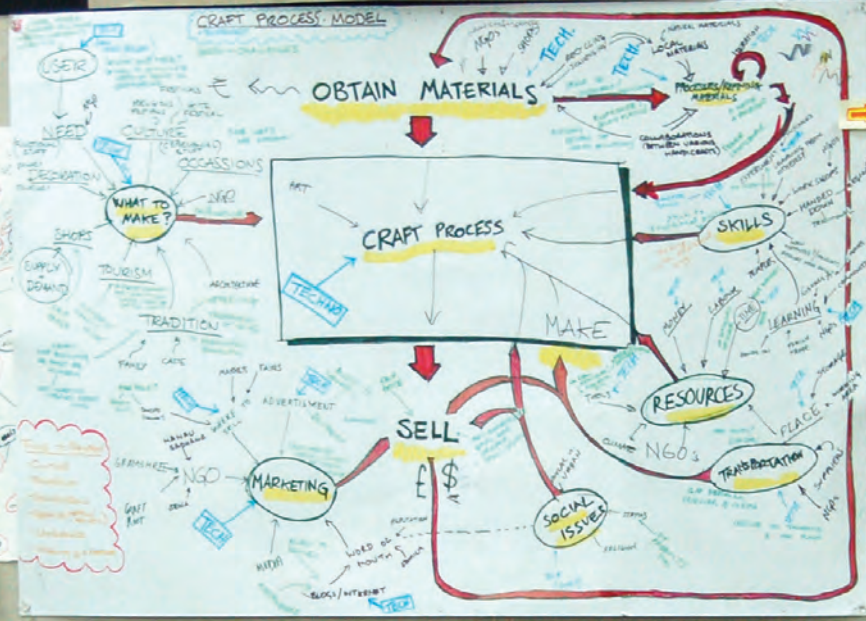
इंटरनेटकी जानकारी और उपलब्धियों को श्रावण को उभर आकाव करता है और इंटरनेट का इस्तमाल न होना यह की बाधा बन गई है। इसलिये हम एच.एम.एस. सेवा का प्रारंभ कर रहे हैं, जो की भारीमात्रा में जानकारी हरदिन कारीगर मोबाईल फोन द्वारा देगी।

TECHNOLOGY CRAFT

DIRECTIONS

RESEARCH TOP-DOWN

CASE STUDIES BOTTOM-UP

FUN	IMPACT	SCORE	UNIQUE	CASE STUDY	CHALLENGE	SKILL	MARKET	NEED	MAGIC	DRIVE
...

PROS	VS	CONS
<p>GANDHI ASHRAM</p> <ul style="list-style-type: none"> ... <p>PAPER MACHINE</p> <ul style="list-style-type: none"> ... <p>KALA FAKSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ... <p>GRAM NITCE</p> <ul style="list-style-type: none"> ... 		<p>CHALLENGE IN ARTS/DESIGN</p> <ul style="list-style-type: none"> ... <p>PROS</p> <ul style="list-style-type: none"> ... <p>CONS</p> <ul style="list-style-type: none"> ...

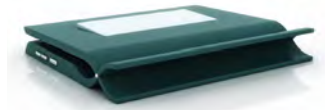

SOLUTION 1: EMBEDDING INFORMATION IN CRAFTED PRODUCTS

When a customer sees an Indian crafted product, they will find a square black-and-white pattern on their garment, called a QR code. Following instructions on the label, they can scan the code in-store, or scan the code with their smartphone, to gain access online to the artisan's world: their life, what they make, how they make it, and how much skill, time and energy has gone into the product they are holding.

समाधान १ : एंबेडिंग सूचना गढ़ी उत्पादों में

जब एक ग्राहक को देखता है एक भारतीय से तैयार की जाती उत्पाद, वे मिल जाएगा एक वर्ग काले अंडवहिटे उनके परिधान पर पैटर्न, एक क्र बुलाया कोड. लेबल पर निर्देशों का पालन, वे दुकान में कोड को स्कैन कर सकते हैं या स्कैन अपने स्मार्टफोने के साथ कोड, पहुँच प्राप्त करने कारीगर है दुनिया को ऑनलाइन: उनके जीवन, क्या वे बनाने के लिए, कैसे वे इसे कर, और कितना कौशल, समय और ऊर्जा में चला गया है उत्पाद वे पकड़ रहे हैं.

IN-STORE SCANNER

The scanner clips onto a coded garment, scanning the QR code. The resulting information from the artisan will appear on a large monitor in the store.

दुकान में स्कैनर

एक पर स्कैनर क्लिप परिधान कोडित, स्कैनिंग क्र कोड. जिसके परिणामस्वरूप कारीगर से जानकारी एक बड़ा मॉनीटर पर दिखाई देगा दुकान में.

Generate QR code from artisan's homepage URL

Carve teak printing block

Print onto fabric label and attach to crafted item

The code is readable by scanner or smartphone

The device connects to the artisan's website

The website links the user to the skill and creativity of the artisan

कारिगरों के होमपेज से QR संकेत बनाएँ।

छपाई का ब्लॉक बनाएँ।

कपड़े की पर्सियों पर छापे और बस्तुओं को जोड़ें।

संकेत स्कैनर अथवा स्मार्टफोन द्वारा पढ़ने योग्य हैं।

उपकरण कारीगर की वेबसाइट से जुड़ता है।

वेबसाइट वापरकर्तियों को कारिगरों के कौशल और सृजनात्मकता से जोड़ती है।

(Above) Block-printed fabric, the teak printing block used to create it, and the natural ink reservoir.

(ऊपर) ब्लॉक कपड़े मुद्रित, सागौन मुद्रण के लिए इसे बनाने के लिए उपयोग ब्लॉक, और प्राकृतिक जलाशय स्याही.

(Far left) INK PREPARATION

(एकदम बाएं) स्याही तैयारी

(Left) INKING THE BLOCK

(बाएं) भनक ब्लॉक

(Right) STAMPING

(सही) मुद्रांकन

(Far right) FINISHED PRINTS

(सुदूर सही) प्रिंट समाप्त

Solution 2: Design Software

To aid the conceptual design process for artisans, prototype design software has been produced. The software holds a library of existing block patterns, fabrics, weaves and embroidery patterns, as well as a palette of natural ink colours. This would draw information directly from the Kala Raksha museum's archive of historical and current craft designs.

The existing method of teaching conceptualisation at Kala Raksha Vidhyalaya is to photocopy existing patterns, and gluing the copies together. This software promises to be a more intuitive approach.

हल 2 : डिजाइन सॉफ्टवेयर

कारीगरों के लिए संकल्पनात्मक डिजाइन प्रक्रिया प्रोटोटाइप डिजाइन करने के लिए सहायता सॉफ्टवेयर उत्पादन किया गया है. मौजूदा सॉफ्टवेयर के एक पुस्तकालय धारण ब्लॉक पैटर्न, कपड़े, बुनाई और कढ़ाई पढ़े टर्न, और साथ ही प्राकृतिक स्याही रंग की पट्टी के रूप में. यह जानकारी आकर्षित करेगा सीधे ऐतिहासिक और काला रक्षा संग्रहालय संग्रह से वर्तमान शिल्प डिजाइन.

काला रक्षा में शिक्षण अवधारणात्मकता की मौजूदा पद्धति विद्यालय के लिए मौजूदा पैटर्न फोटोकॉपी है, और प्रतियां ग्लूयिंग एक साथ. इस सॉफ्टवेयर के लिए एक अधिक इन्टूटिवे दृष्टिकोण वादा किया है.

Solution 3: SMS Network

We are proposing an SMS-enabled network, capable of delivering a wide variety of information to the artisan's mobile phone.

Typical information sent includes details on markets, exhibitions and NGO-organised events. The system would also serve as a platform for organisations to advertise their craft-related work, such as workshops or job-openings. Non-craft-skill related information such as tips on marketing, opportunities for photography would also fit well into the system. Lastly, the network could be used as a free marketplace to artisans to advertise their items for sale, or items wanted.

हल 3: एसएमएस नेटवर्क

हम एक एसएमएस-सक्षम नेटवर्क प्रस्ताव कर रहे हैं, करने में सक्षम कारीगर मोबाइल के लिए जानकारी का एक विस्तृत व विविधता प्रदान

फोन. विशिष्ट जानकारी के बाजारों पर विवरण शामिल भेजा है, प्रदर्शनियों और एनजीओ का आयोजन किया घटनाओं. सिस्टम होगा यह भी संगठनों के लिए एक मंच के रूप में सेवा को विज्ञापित उनके कार्यशालाओं या नौकरी खुलने के रूप में शिल्प से संबंधित काम करते हैं. नौकराफ्ट- कौशल विपणन पर सुझाव के रूप में संबंधित सूचना, फोटोग्राफी के लिए अवसर भी में अच्छी तरह से फिट होगा प्रणाली. अंत में, नेटवर्क एक मुक्त बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कारीगरों को बिक्री के लिए उनके आइटम का विज्ञापन, या आइटम चाहता था.

We would like to thank:

Kala Raksha and Kala Raksha Vidhyalaya, including:
Tutors: Judy Frater, Sanchari Mahapatra, Daya-bhai, and Nitesh.
The students: Blockprinters: Aakhib, Noman. Weavers: Hansraj, Hitesh, Dhanji
and the rest of the staff on the campus.

Ahmedabad Blockprinter: Chitara Jayantilal Kanchanlal.

And all the students and staff at NID.

हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं:
काला रक्षा और काला रक्षा विद्यालय, उनके छात्रों और ट्यूटर्स सहित स्टाफ:

ट्यूटर्स : जमीमा फ्रेटर, संचारी महापात्र, दया भाई, और नितेश.
छात्र : ब्लॉकप्रिंटर : आखिब, नोमान. बुनकर : हंसराज, हितेश, धनजी

अहमदाबाद ब्लॉकप्रिंटर : चितरा जयंतिलाल कंचलाल

और सभी छात्रों और एनआईडी में स्टाफ

5.2

THALIKALA

Eun Hee Jo (Sally) – Royal College of Art

Mimi Zou – Royal College of Art

Amrita Kulkarni – Royal College of Art

THALIKALA, or Plateart, is a new craft object which creates traditional Gujarati-inspired patterns using everyday indian cuisine. Techniques behind THALIKALA are the combination of four forms of existing crafts: block printing, clay relief, pottery, and the preparation of food. This project aims to bring awareness to and generate engagement with indian crafts and craftsmen, in both the domestic and global context.

THALIKALA, या Plateart, एक नए शिल्प वस्तु जो पारंपरिक गुजराती से प्रेरित पैटर्न बनाता है हर रोज़ भारतीय व्यंजनों का उपयोग कर रहा है। ब्लॉक छपाई, मिट्टी के बर्तनों राहत, और भोजन की तैयारी: THALIKALA पीछे तकनीक मौजूदा शिल्प के चार प्रकार के संयोजन कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए जागरूकता लाने के लिए और भारतीय शिल्प और कारीगरों के साथ सगाई उत्पन्न दोनों घरेलू और वैश्विक संदर्भ में, करना है।

THALIKALA

Plateart

Insight: Disconnect

- Large presence of craft in rural and urban areas
- Limited platform for original craft
- Craftsmen are reluctant to relocate
- Craftsmen do not value or take pride in their own work

Problem: Stagnation

- Rural lives and crafts remain unchanged
- Craftsmen could not afford to experiment
- Self-consumption eliminates need for something new
- Large gap between supply and demand

इनसाइट: डिस्कनेक्ट

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिल्प की बड़ी उपस्थिति
- मूल शिल्प के लिए सीमित मंच
- शिल्पकार स्थानांतरित करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं
- शिल्पकार अपने काम पर गर्व नहीं कर रहे हैं

समस्या: सड़

- ग्रामीण जीवन और शिल्प अपरिवर्तित बनी है
- कारीगरों प्रयोग नहीं कर सकते हैं -
- स्व उपभोग कुछ नया करने के लिए अनुमति नहीं दे
- यह आपूर्ति और मांग के बीच एक बड़ा अंतर है

Research: Crafts & Technology

अनुसंधान : शिल्प और प्रौद्योगिकी

Heat-Sensitive Liquid Crystals

Foods are considered cooked once contents reach 38 degrees celsius¹. Over 80% of Indian foods are cooked and serve warm².

Heat-sensitive liquid crystals react by changing colors, and accommodate the wide temperature range of -5 C to +150 C³.

We found that heat-sensitive liquid crystals embedded in food plates will react to the heat dissipated from serving bowls through conduction.

गर्मी के प्रति संवेदनशील लिक्विड क्रिस्टल

खाद्य पदार्थ माना जाता है पकाया जाता है एक बार 38 डिग्री सेल्सियस सामग्री तक पहुँचने. भारतीय खाद्य पदार्थों के 80% से अधिक पकाया जाता है और गर्म की सेवा.

गर्मी के प्रति संवेदनशील लिक्विड क्रिस्टल रंग बदलने से प्रतिक्रिया है, और 150 सेल्सियस करने के लिए -5 सेल्सियस का तापमान विस्तृत श्रृंखला को समायोजित.

हमने पाया है कि गर्मी के प्रति संवेदनशील तरल खाद्य प्लेटों में एम्बेडेड क्रिस्टल चालन के माध्यम से सेवा कटोरे से व्यस्त गर्मी से प्रतिक्रिया होगी.

Surface Treatment

Typical Indian dishes such as Subji and Dal contain over 60% liquid content⁴, saturated with natural pigments from spices.

Organic pigments from spices average 120 microns in size⁵. We hypothesized that solid materials with surface roughness of greater than 5000 Ra (millionth of an inch) will be able to retain these pigments⁶.

Based on this finding and further experimentation, we were able to capture color from food on plates by varying the surface treatment.

ह के उपचार

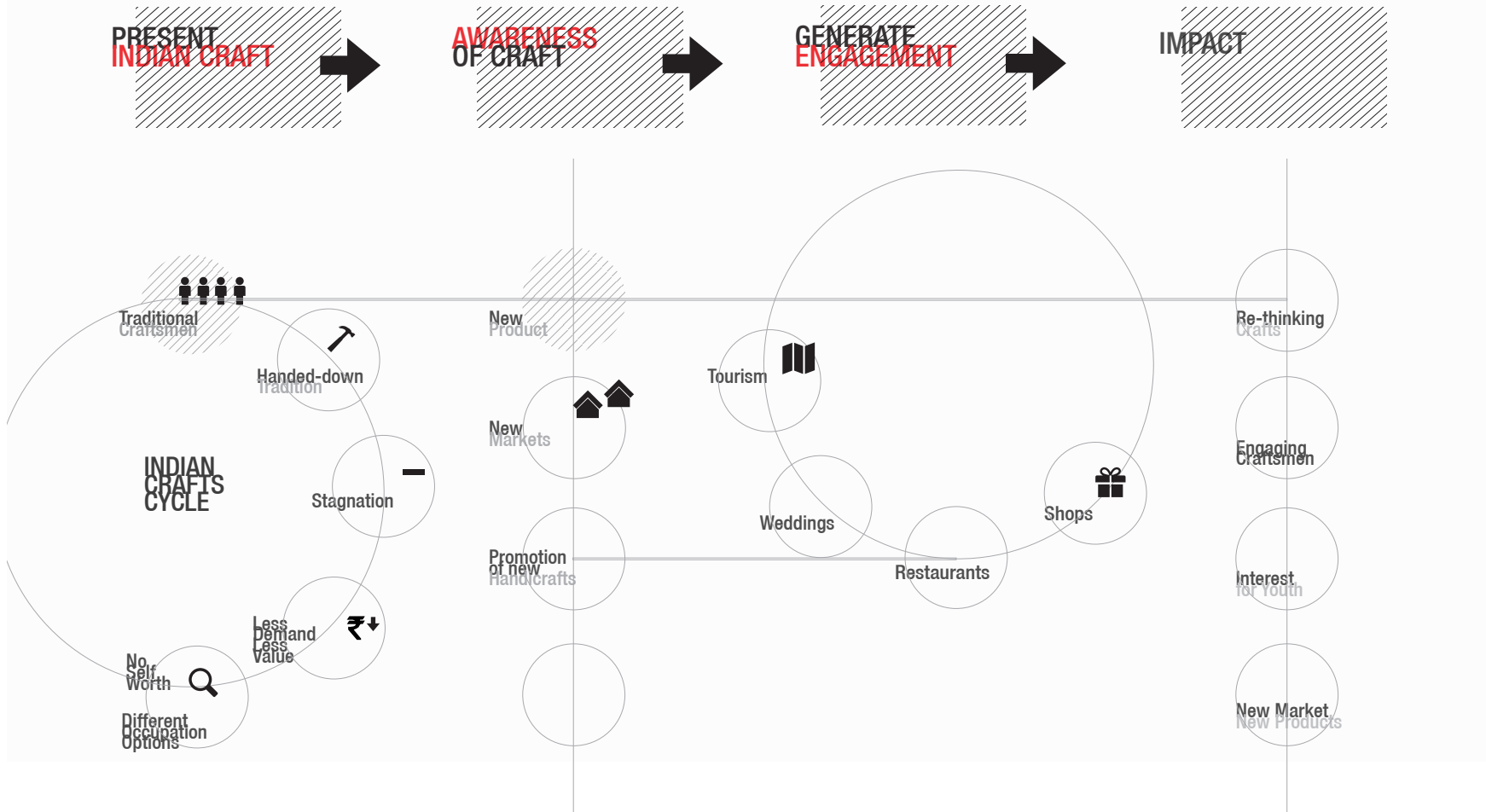
नी और दाल जैसे ठेठ भारतीय व्यंजन 60% तरल सामग्री पर हैं, मसाले से प्राकृतिक रंगों के साथ संतृप्त.

मिनिक आकार में 120 माइक्रोमीटर औसत मसाले से रंग. हम माना है कि 5000 रा (एक इंच के दस लाखवाँ) से अधिक की ह खुरदरापन के साथ ठोस सामग्री के लिए इन रंगों-बनाए ने में सक्षम हो जाएगा.

खोज और अधिक प्रयोग के आधार पर, हम प्लेटों पर सतह उपचार के अलग से भोजन से रंग पर कब्जा करने में सक्षम थे.

Research: System & Solutions

अनुसंधान : सिस्टम और समाधान

In order to create impact, we saw the process in 3 steps:

- Disrupt present Indian craft with a new product
- Draw attention to existing techniques
- Demand interest through involvement

Our big picture goal is to create an inclusive, evolved, and innovative product, which integrates different elements of traditional Indian artistry, in order to retain interests of the craftsmen, and create a sustainable incentive for them to continue pursuing their craft.

प्रभाव पैदा करने के लिए आदेश में, हम तीन चरणों में इस प्रक्रिया को देखा:

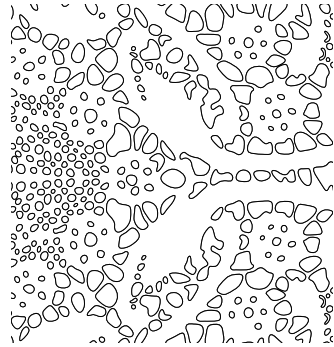
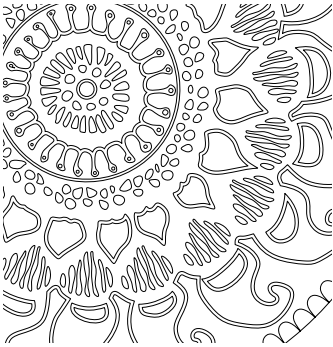
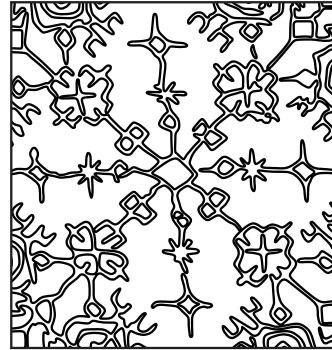
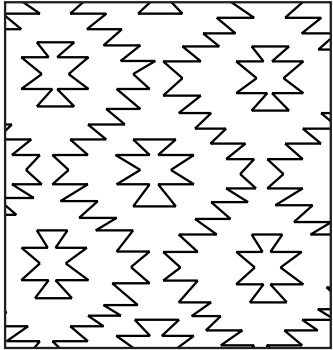
- एक नए उत्पाद के साथ मौजूद भारतीय शिल्प में क्रांति
- मौजूदा तकनीक की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश
- भागीदारी के माध्यम से ब्याज उत्पन्न

हमारा लक्ष्य एक समावेशी, विकसित, और अभिनव उत्पाद है, जो परंपरागत भारतीय कलात्मकता के विभिन्न तत्वों को एकीकृत, बनाने के क्रम में कारीगरों के हितों को बनाए रखने, और उनके शिल्प पर काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहन बना है.

Concept: Patterns

संकल्पना: पैटर्न्स

Examples of variations in patterns as observed in different parts of India.

पैटर्न्स में बदलाव के उदाहरण भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है।

Process: Making

प्रक्रिया: बनाना

1. We began making THALIKALA by creating Gujarati inspired patterns in both geometric and henna forms.

2. After tracing the freehand designs, we converted the patterns to digital format, and laser-cut pieces to form block printing stamps. Ordinarily, craftsmen would make these by carving patterns out of wood.

3. Two plates were made: one in the size of average Indian dinner plates, another the size of a Gujarati serving plate, complete with small serving bowls.

4. Following a period of controlled drying, the blocks were pressed onto the clay plates, clearly engraving the patterns.

5. Further dried, the plates were painted. The dinner plate was treated with a glossy basepaint and matte filler, whereas the Gujarati plate was treated with a matte base paint and colored filler, representing the results of heat sensitivity.

1. हम दोनों ज्यामितीय और मेंहदी रूपों में गुजराती प्रेरित आकृति बनाकर THALIKALA बनाने लगे.

2. मुक्तहस्त डिजाइन अनुरेखण के बाद, हम लेजर कट टुकड़े से बाहर molds बना दिया. आमतौर पर, इन लकड़ी में नक्काशी से बनते हैं.

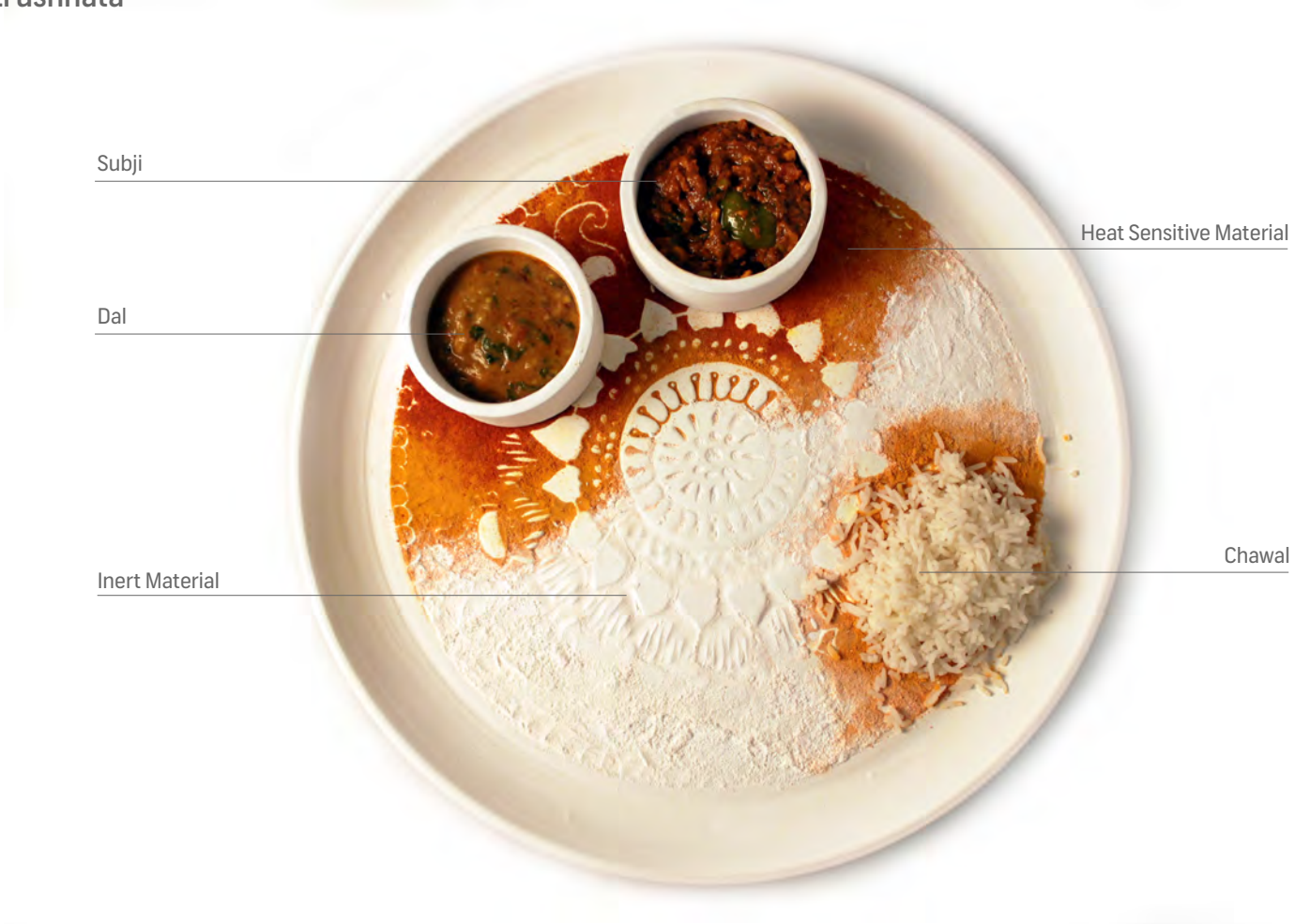
3. दो प्लेटों बना रहे थे: औसत भारतीय खाने के प्लेट के आकार में एक, एक गुजराती थाली के आकार, छोटे की सेवा के साथ पूरा कटोरे.

4. सुखाने की अवधि के बाद, ब्लॉक मिट्टी प्लेटों में दबाया गया था, स्पष्ट रूप से पैटर्न को दर्शाता है.

5. आगे प्लेटें सूखने के बाद, वे चित्रित किया गया. खाने की थाली एक चमकदार रंग और पूरक के साथ इलाज किया गया था, जबकि गुजराती थाली एक मैट और रंग का भराव के साथ चित्रित किया गया था. यह गर्मी संवेदनशीलता के परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है.

Product

1. THALI ushnata

A traditional food plate which reacts to the warmth of serving bowls, by changing colors upon contact, therefore revealing the pattern embedded within.

थाली ushnata

एक परंपरागत भोजन की थाली जो कटोरे सेवा की गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया, संपर्क पर बदलते रंग, इसलिए भीतर एम्बेडेड पैटर्न खुलासा द्वारा.

Product
2. THALI ehsaas

A plate which looks ordinary at first sight, but upon contact with food unveils an elaborate clay relief pattern. The specially treated plate surface grasps onto the spices in indian cuisine, and uses them as pigments in painting the pattern on the plate.

थाली ehsaas

एक प्लेट जो पहली नजर में साधारण दिखता है, लेकिन खाने के साथ संपर्क पर, पता चलता है एक विस्तृत राहत मिट्टी का नमूना. मसाले पर विशेष इलाज थाली सतह पकड़ लेता है भारतीय व्यंजनों में, और थाली पर पैटर्न चित्र में रंग के रूप में उन्हें इस्तेमाल करता है.

Future:
Variation

भविष्य:
परिवर्तन

ROTI machhi,

with the same process as making THALIKALA, we created patterns on Roti. This process was exciting and inspiring, and is part of our continued effort to explore further applications.

रोटी मछली

प्लेट बनाने की प्रक्रिया के साथ, हम रोटी प्रयोग ब्लॉक पर पैटर्न बनाया है. इस प्रक्रिया को रोमांचक और प्रेरणादायक था.

06

ENTERPRISE CRAFT

STUDENT PROJECTS

6.1 Craft Bank

०६

उद्यम शिल्प

छात्र परियोजनाओं

क्राफ्ट बैंक

6.1

CRAFT BANK

क्राफ्ट बैंक

Chris Pinches – Royal College of Art

Teerapon Techapanichgul – Royal College of Art

Somya Jajor – National Institute of Design

T. Deepika – National Institute of Design

Benjamin Alun-Jones – Royal College of Art

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN
POST GRADUATE CAMPUS, GANDHINAGAR

Introduction

The Craft Bank of India is a sustainable financial project that aims to help rural artisans help themselves out of poverty. The craft sector in India is vast with over 20 million artisans and an annual turnover of \$600 million. However, India is increasingly urbanizing as people move to cities for employment. The smallest communities (with less than 1000 residents) are left behind. It is often these communities that depend most on craft and it is these communities that have most to gain. Craft Bank aims to address this decline and make the craft sector more sustainable by educating artisans, documenting their skill and giving them access to new markets.

क्राफ्ट बैंक ऑफ इंडिया एक सतत वित्तीय परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को गरीबी से बाहर निकालना है। भारतीय हस्तकला क्षेत्र में फिलहाल स्थितियानुसार लगभग २ करोड़ कारीगर काम में जुटे हुए हैं और इसका सालाना मूल्या लगभग ६०० मिलियन डॉलर है। तथापि भारत प्रगती की कतार पर है और प्रतिदिन भारी तगात में लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर आते हैं। केवल छोटी बसावाटें पीछे रह जाती हैं जिनकी जनसंख्या लगभग १००० लोगों के भीतर है। इन्ही समुदायों को अधिकतम सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि ये अपनी जीविका के लिए हस्तकला पर निर्भर हैं। क्राफ्ट बैंक शिल्प क्षेत्र में गिरावट को रोकने का, हस्तकला के संरक्षण और निरंतरता का और इस क्षेत्र को सतत बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कारीगरों को शिक्षित करना, उनके कौशल का दस्तावेजीकरण करना और नए बाज़ार प्रदान करना।

Our Values

- ① We believe in the value of craft
- ② We develop sustainable enterprise
- ③ We educate for the future not the past
- ④ Connected communities work better
- ⑤ We record and share craft knowledge
- ⑥ We plan to widen access to financial services
- ⑦ We will always ensure fair wages and end exploitation
- ⑧ We believe in transparency and freedom in information
- ⑨ We are firmly opposed to child labour
- ⑩ We aim to end social prejudice

The Craft sector in India is vast. Employing over 20 million people, it is second only to agriculture and yet it is under threat as there is a move away from these rural communities towards the city for better jobs with better pay.

Artisans struggle to access the right markets and remain relevant in fast moving modern India. The Craft Bank focuses on enabling artisans to help themselves through education projects, recording of craft practice and reward for excellence which help to promote innovative and sustainable craft. In this way we will preserve, promote and developing the wealth and breadth of Indian craft for future generations.

भारत का हस्तकला क्षेत्र विशाल है। कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नियोजन है, परंतु फिर भी यह ख़तरे का सामना कर रहा है क्योंकि ग्रामीण लोग बेहतर रोजगार की तलाश के लिए शहरों में पलायन कर रहे हैं। कारीगरों को सही बाजार तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्राफ्ट बैंक नवीन और टिकाऊ शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों की स्वयं शिक्षा परियोजनाओं के माध्यम से मदद, शिल्प अभ्यास की रिकॉर्डिंग एवं उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार का आयोजन करता है। इस प्रकार भारतीय हस्तकला को बढ़ावा मिलेगा और भावी पीढ़ियों के लिए उसका विकास एवं संरक्षण होगा।

A Craft Bank in India

By 2012 basic financial services will be provided to large villages of over 2000 people in India. However the timelines for smaller villages are 5-10 years at best. What we propose is a low cost distributed system that allows artisans to remain in their rural communities whilst still having access to financial assistance, advanced craft knowledge and new markets which they could not otherwise access.

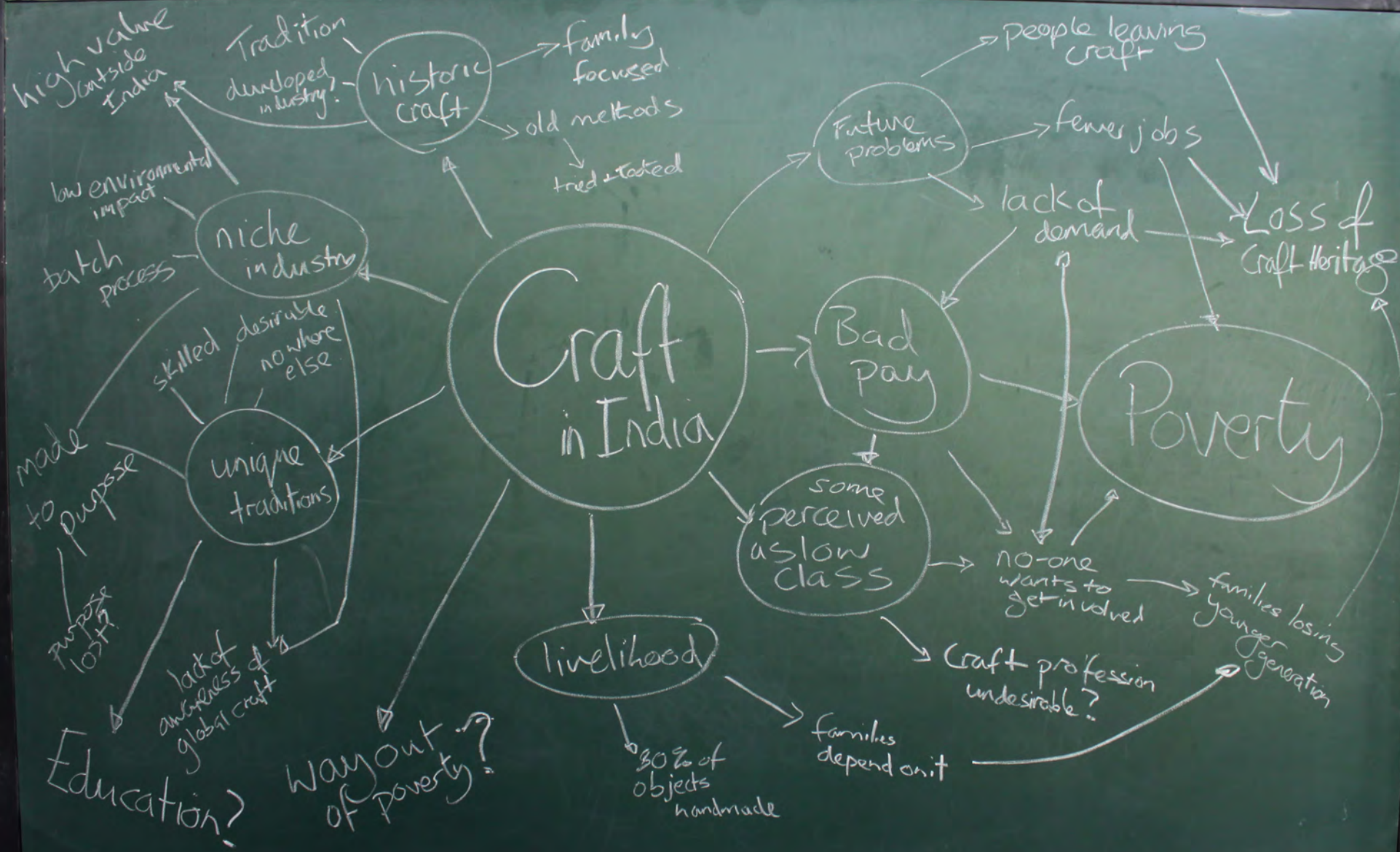
Craft in India is changing fast and this wealth of knowledge needs to be documented and stored.

The idea of a Bank for Craft in India comes from this need to store and support the craft sector so that the career of an artisan is rewarded, respected and recognised for the skill and abilities it requires.

A Craft Bank is needed in India to lead rural development across the country where artisans are struggling to gain financial benefit from their work. We also propose that the Bank is firmly founded on ethical principles so this investment program would benefit the wider community.

साल २०१२ तक कुछ वित्तीय योजनाओं के तहत भारत में २००० आबादी से अधिक ग्रामीण आबादी के लिए वित्त प्रदान करने की योजना बनाई गई है। परंतु छोटे गांवों के लिए समय सीमाएं कम से कम ५ से १० साल हैं। हम एक कम लागत प्रणाली वितरित का प्रस्ताव रखते हैं जो कारीगरों को उनके ग्रामीण समुदायों में रहने पर ज़ोर देता है। साथ के साथ कारीगरों को उन्नत शिल्प ज्ञान एवं नए बाजार प्रदान किए जाते हैं जिनका अन्यथा उनको लाभ नहीं प्रदान होता।

भारत हस्तशिल्प तेजी से बदल रहा है। इस ज्ञान के ख़ज़ाने का भविष्य में लाभ उठाने के लिए दस्तावेज़ होना चाहिए। भारत में क्राफ्ट बैंक का विचार इसी कारण से लाभदायी है और कारीगरों के काम को पुरूस्कृत करने में मदद करता है। उन्हें अपने कौशल और क्षमताओं के लिए इनाम और मान्यता मिलती है।

Craft in India

historic craft

Tradition developed in history

family focused

old methods

tried & tested

high value outside India

low environmental impact

niche industry

batch process

skilled desirable nowhere else

made to purpose

unique traditions

purpose lost

lack of awareness of global craft

livelihood

Education?

Way out of poverty?

30% of objects handmade

families depend on it

Bad pay

some perceived as low class

Future problems

people leaving craft

fewer jobs

lack of demand

Loss of Craft Heritage

Poverty

no-one wants to get involved

families losing younger generation

Craft profession undesirable?

Investigating Enterprise Craft

In order to explore the problems facing craftsmen in India we visited artisans from a huge range of crafts, from blockprinting to bell making, across the state of Gujarat. Many of the problems were the same for craftsmen from Ahmedabad to Kutch. These were a lack of design and business education, difficulty to access funding for tools, raw materials and expansion as well as a little or no recording of their craft or promotion. Many craftsmen live in communities of, for example, potters, but take no advantage of the opportunities working together provides.

भारत में कारीगरों के द्वारा अनुभव किए गये मुद्दों की जाँच करने के लिए हमने अनेक शिल्प समूहों का दौरा किया। इनमें गुजरात के दूर दराज के क्षेत्रों में अभ्यासित शिल्प जैसे कलमकारी, कढ़ाई एवं धातु का काम शामिल है। अहमदाबाद से ले कर कच्छ तक अत्यधिक मुद्दे सामान्य प्रतीत हुए। इनमें मुख्य थे डिज़ाइन एवं व्यावसायिक शिक्षा, उपकरणों के लिए धन का आवास, कच्चे माल की उपलब्धता, व्यापार का विस्तार एवं कला का प्रचार। बहुत कारीगर समुदाय में रह कर भी सहयोग बना कर काम करने का अवसर नहीं उठाते।

A Good Bank

We believe in doing things differently. As a public-private enterprise, the Craft Bank is a unique position of being able to make long term investments in communities whilst still remaining competitive in the market place.

Our investment strategy is based on our values which describe our beliefs in doing a different kind of business, reaching out to rural communities and stepping into the knowledge economy through out education and craft knowledge banking scheme.

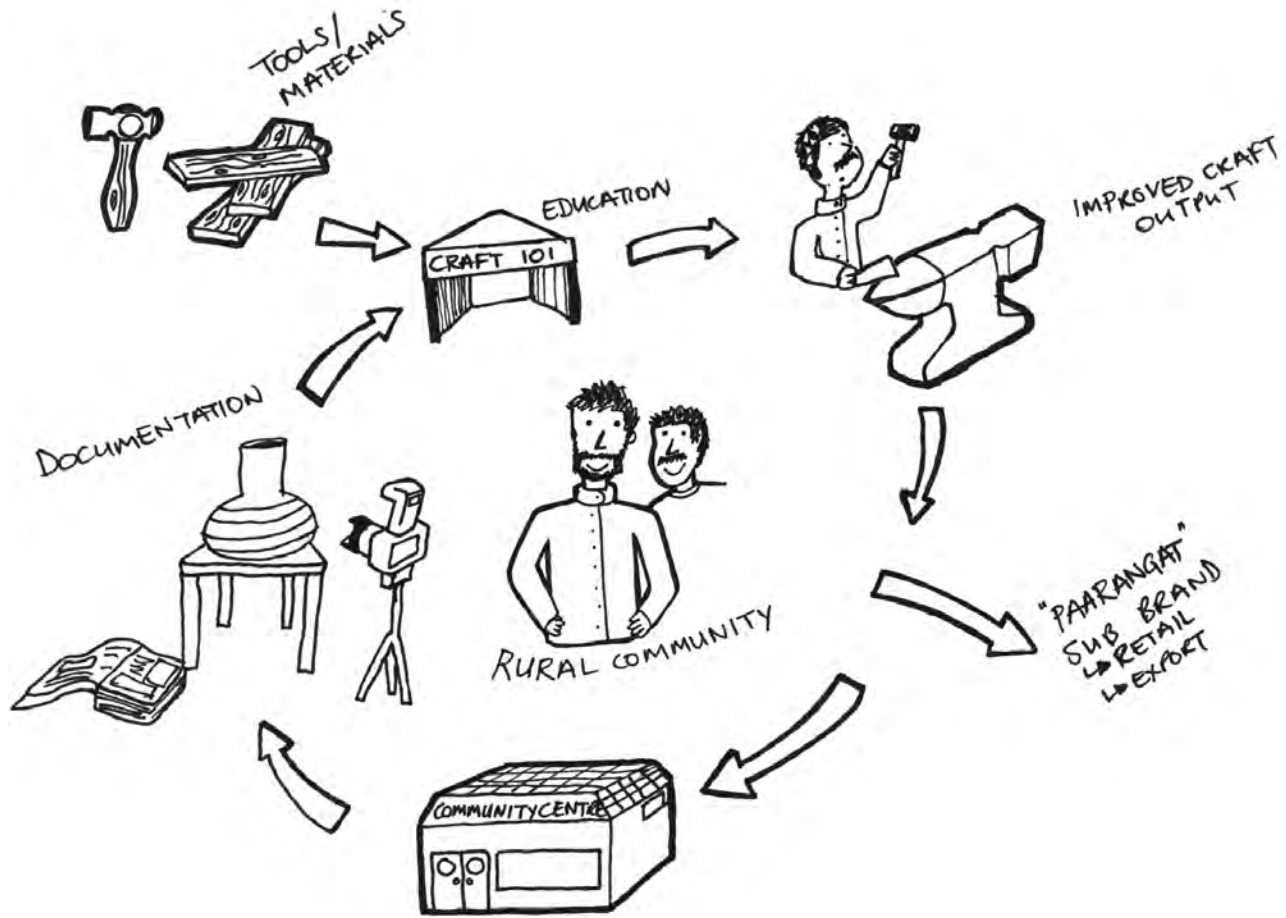
Fundamentally, we believe that craft is a future opportunity, and that this future needs to be sustainable. That's why we make sure we always invest in green projects and encourage our clients to work towards a more environmentally friendly output.

हम विशिष्ट रूप से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। एक सार्वजनिक निजी उद्यम हनी के तहत, क्राफ्ट बैंक के पास बाज़ार में प्रतियोगी रहते हुए समुदायों में लंबी अवधि के निवेश करने का अवसर है।

हमारी निवेश की रणनीति नैतिकता पर आधारित है। एक नये प्रकार का व्यापार, ग्रामीण समुदायों तक पहुंचना, ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रवेश करना एवं ज्ञान बैंकिंग योजना के मध्यम से शिक्षा प्रदान करना, हमारे कुछ मूल उद्देश्य हैं।

मूलरूप में हम विश्वास करते हैं कि हस्तकला एक भविष्य का अवसर है और इस भविष्य को सतत होना चाहिए। इसलिए हम निश्चित रूप से स्थायी परियोजनाओं में ही निवेश करते हैं एवं अपने ग्राहकों को पर्यावरण अनुकूल उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

How the Craft Bank makes a difference?

Craft Bank works locally in communities helping to grow craft activities, opening access to new markets and introducing innovation in craft.

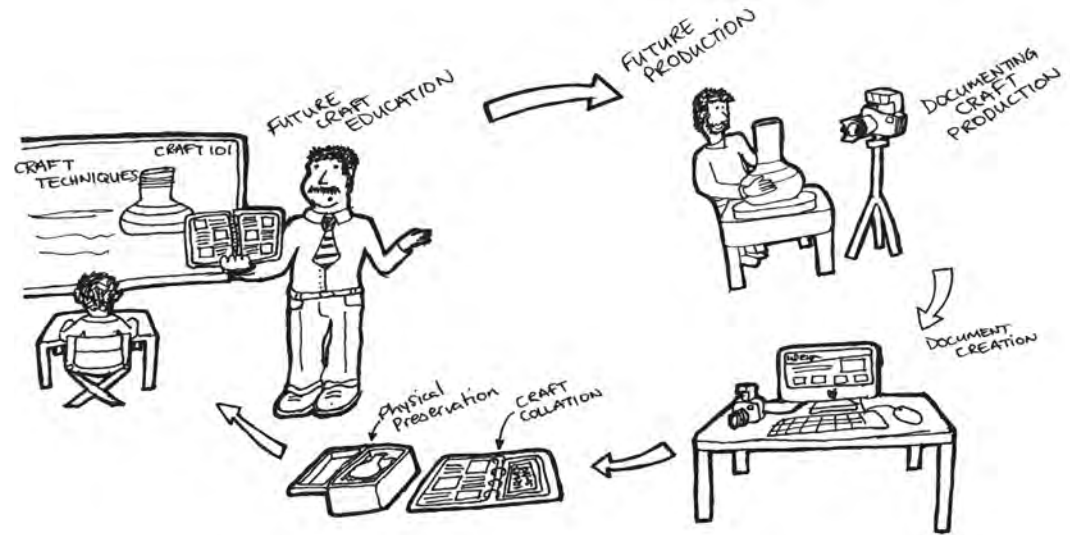
Using micro-finance initiatives we invest in craft groups, providing them with the tools, materials and education required to improve and develop their products. We document all these steps as recording and sharing craft knowledge is key to our process. When the time comes to sell their crafts, we support our artisans and open them to new markets using our co-brand Paarangat.

By educating our artisans so they can help themselves we help our customers to improve their businesses and reward them for doing so. This leads to higher quality products which we help them to sell in new markets, increasing their orders and growing their business in a sustainable way.

क्राफ्ट बैंक स्थानीय स्तर पर काम करता है, जहाँ वह समुदायों में शिल्प गतिविधियाँ बढ़ाने, नये बाज़ार उपलब्ध करवाने एवं शिल्प में नवाचार आरंभ करवाने में मदद करता है।

सूक्ष्म वित्त योजनयों का उपयोग करके हम शिल्प समूहों में निवेश करते हैं एवं उन्हें शिल्प उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए उपकरण, सामग्री और शिक्षा प्रदान करते हैं। हम इन सभी चरणों का दस्तावेज़ तैयार करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग और साझा शिल्प ज्ञान हमारी प्रक्रिया की कुंजी है। जब बाज़ार में अपने उत्पाद बेचने का समय आता है तब हम अपने सह-ब्रांड द्वारा उनकी बिक्री एवं प्रचार करवाते हैं तथा उनके लिए नए बाज़ारों का अवसर प्रदान करते हैं।

कारिगरों को स्वयं की मदद करने के लिए शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ हम अपने ग्राहकों को उनका व्यापार बेहतर बनाने में भी सहयोग देते हैं। इससे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद होता है जिसे कारिगर स्थायी प्रकार से नए बाज़ार में बेच सकें।

We believe in Education

Handing out money to craftsmen is not the answer. In order to make the investment in communities work and deliver value in the long term, the Craft Bank needs to help craftsmen to take their traditional crafts and develop new processes, new innovations of their traditional craft or simply understanding how to access new markets.

These workshops are conducted by master craftsmen, business men and design tutors who will educate local artisans in evening classes and short workshops. These will be hands-on and focus on the artisan's craft. By providing easy to understand information this can really help improve the artisan's practice and improve their final product.

At Craft Bank, our mission to educate never stops, but as our artisans become more familiar with the concepts, we invite them to help educate the next generation, giving back to the community.

कारिगरों को पैसा देना कोई हल नहीं है। संगठन के कार्य में निवेश एवं दीर्घकालिक लाभ के लिए क्राफ्ट बैंक को चाहिए की वह करिगरों को नई प्रक्रियाओं का विकास, पारंपरिक शिल्प के नवचारों तथा बाजार के रुझान की समझ दे। इन कार्यशालाओं को मास्टर कारिगरों, व्यवसायियों एवं डिजाइन ट्यूटर्स द्वारा संचालित जो स्थानीय कारिगरों को शाम की कक्षाओं के द्वारा शिक्षित करते हैं। इनका ध्यान कारिगर के शिल्प पर केंद्रित रहेगा एवं व्यावहारिक ज्ञान पर महत्त्व दिया जायेगा। आसानी से समझी जाने वाली जानकारी के द्वारा कारिगर के अभ्यास एवं उत्पाद, दोनों का उद्धार होगा।

क्राफ्ट बैंक में लोगों को शिक्षित करने का हमारा प्राण कभी खली नहीं जाता। धीरे धीरे जिस तरह कारिगर शिक्षित होते जाते हैं, हम उन्हें दुसरे संगठनों एवं नयी पीढ़ियों को यह शिखा देने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे यह ज्ञान चिरस्थायी बना रहे।

Craft is Knowledge

The crafts of artisans are traditions handed down from generation to generation. This knowledge is the key resource for craftsmen and so as the bank for craftsmen we aim to document, record and store this for them. As part of our mission to improve awareness and understanding of craft, this information will be shared online.

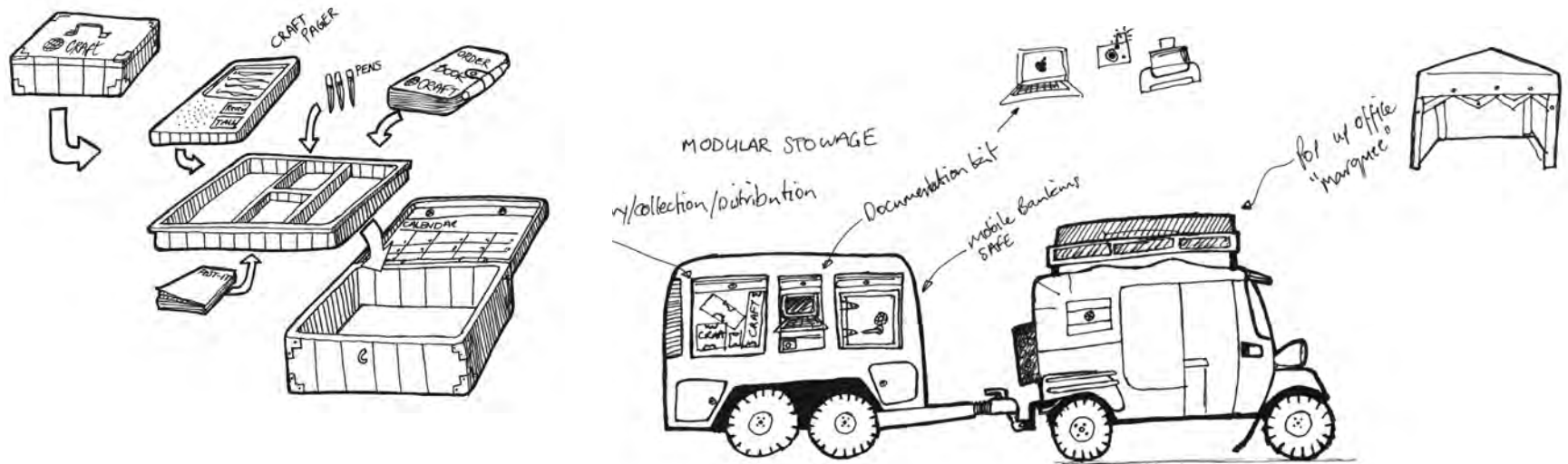
Sharing this information online gives us many advantages. First it creates a public repository for craft which can help people who are interested or work in craft in engage and collaborate. Secondly it forms a key part of our education strategy providing a constantly evolving textbook for craft, which just like Wikipedia, will remain far more relevant than any printed text.

These two parts mean there is a huge academic benefit to this repository. By partnering with universities such as the National Institute of Design we can leverage the benefits of an academic institute to develop the knowledge bank and deliver true value to artisans around the world.

शिल्पकला एक पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली परंपरा है। कारीगरों के लिए ये एक अहम संसाधन है जिसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। शिल्प की जागरूकता और समझ में सुधार करने के लिए इस जानकारी को इन्टरनेट के द्वारा आम जनता में वितरित कियस जायेगा।

इस जानकारी को साझा करने के तहत हमें बहुत से लाभ होंगे। इससे हस्तकला का एक सार्वजनिक भंडार तैयार होगा जिसके द्वारा जो लोग कला क्षेत्र से जुटना चाहते हैं, उनको मदद होगी। इसके साथ साथ इससे विकिपेडिया की तरह एक ऐसी ऑनलाइन निरंतर विकसित पाठ्यपुस्तक बनेगी जो किसी भी अन्य किताब से अधिक प्रासंगिक होगी। इन दो उदाहरणों से प्रतीत होता है की इस कला-कोष के भरी शैक्षिक लाभ हैं। एन आई डी जैसे अन्य संस्थानों के साथ भागीदारी करने के अनेकों शैक्षिक लाभ हैं तथा उनके सहयोग से कारीगरों को सही मूल्य की प्राप्ति होगी।

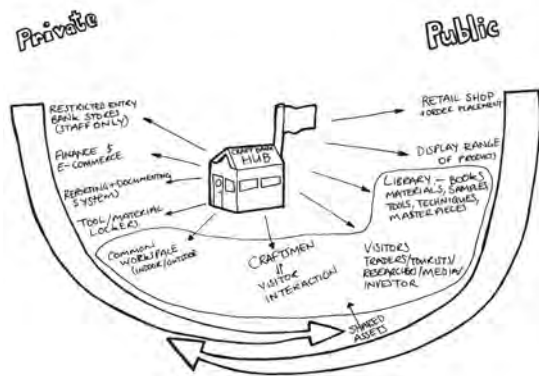

Connecting Rural Communities

In order to make rural craft relevant, there needs to be more channels of communication between the rural artisan cluster and their market and bank. The Craft Bank strategy proposes using a mixture of SMS banking, our nomadic branches (a mobile vehicle which provides direct access to the bank's services) and putting off grid internet access into our physical hubs. This means that artisans can have more contact with the outside world whilst remaining in their homes at the centre of their craft area.

ग्रामीण हस्तकला को और प्रासंगिक बनाने के लिए अत्यधिक संचार के चैनलों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। कारीगरों को आपस में तथा क्राफ्ट बैंक द्वारा शहरी बाजार से जुड़ना होगा। क्राफ्ट बैंक की रणनीति बैंकिंग, मोबाइल-बैंकिंग वाहन एवं सामान्य सुविधा केंद्र के मिले जुले प्रभाव से कार्य करना है। इसका मतलब यह है की अपने सामुदायिक स्थान पर होते हुए भी कारीगरों को कला क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण अंकों की जानकारी रहेगी।

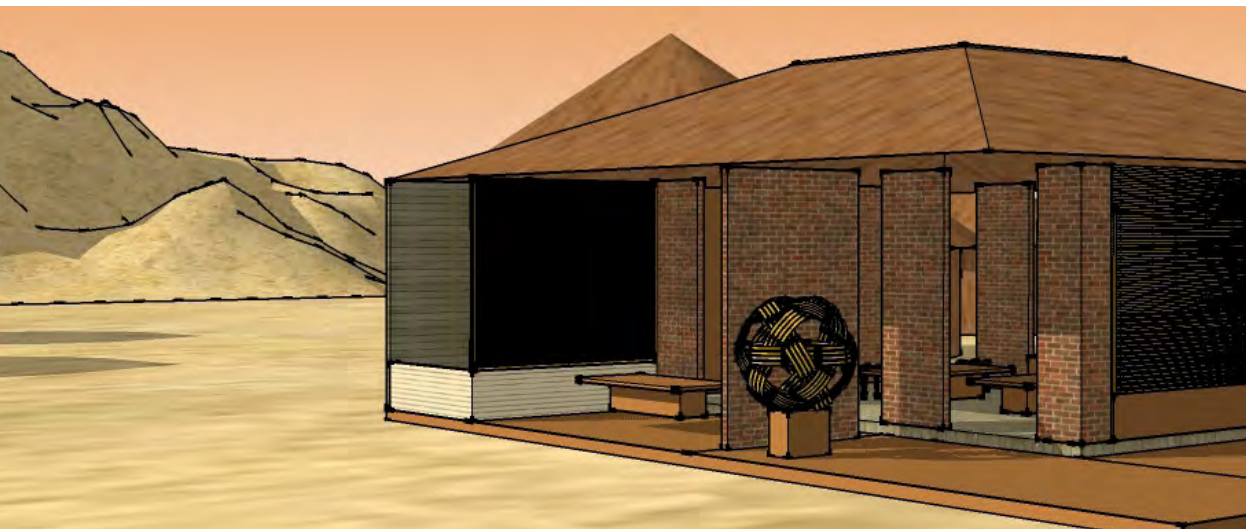
Community Hubs

As villages develop, the need for a physical centre for our supported craft groups grows. This community hub embodies our work as a public/private partnership with areas which allow the public access to see the work of the craft community and areas for the management of the cluster which are separate.

The hub also has a wider social function. Beyond supporting the craft groups, it can act as a centre for the community for education and other development projects delivering wider benefits. This means that the community is rewarded for supporting the work of the craft cluster.

जैसे जैसे ग्रामीण कला क्षेत्र में विकास आता है, एक सामान्य सुविधा केंद्र की आवश्यकता बढ़ती जाती है। यह एक ऐसा केंद्र है जिसमें कारीगर काम कर सकते हैं तथा क्राफ्ट बैंक की शिक्षा योजना के तहत कार्यक्रम यहाँ आयोजित किये जाते हैं। इसके आलावा यहाँ पर्यटकों को आने की अनुमति है जिससे वे हस्तकला का पूर्ण रूप से अनुभव कर सकें।

इस केंद्र का एक अधिक महत्वपूर्ण योगदान कारीगर संगठन को साथ काम करने व एक दुसरे से अनुभव बांटने और समग्र विकास में है।

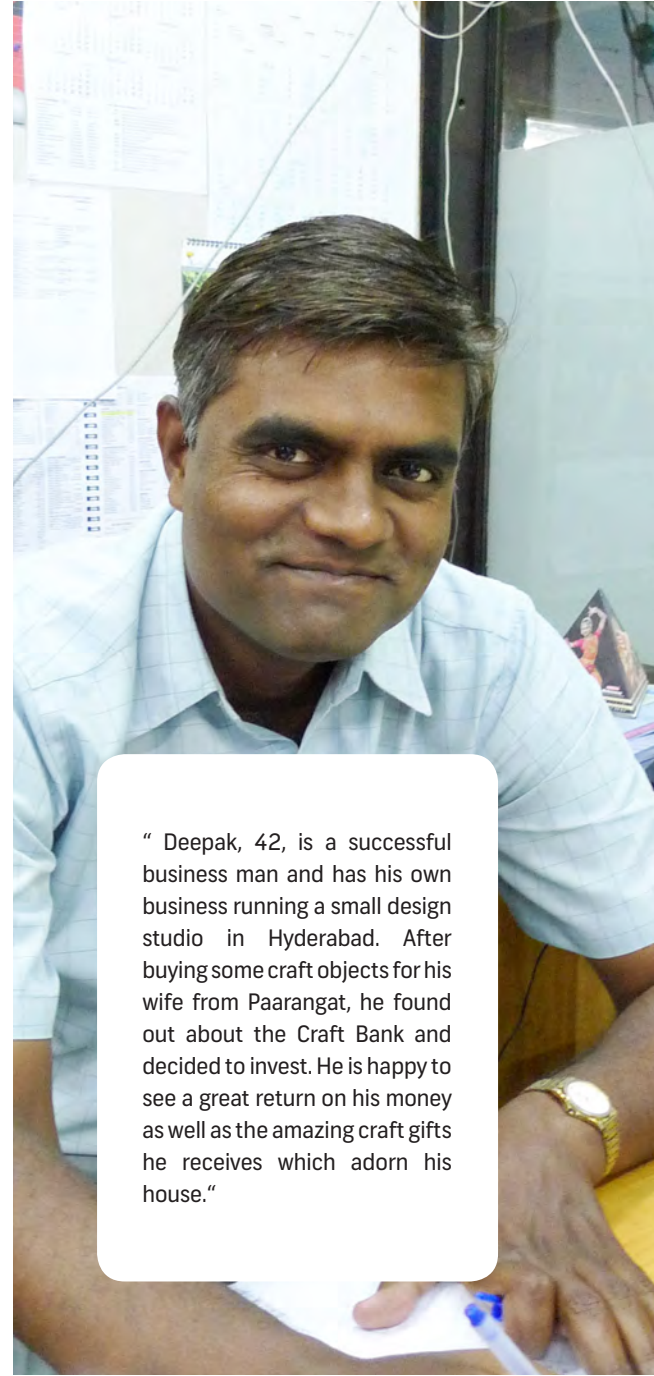

“ Kasthuri, 59, is one of the senior members of an embroidery collective in rural Gujarat. Thanks to Craft Bank, her rare skills have been documented and are now put to good use as the investment from Craft Bank has helped her and her collective to grow their business, running workshops training, through their local community hub and even going to Paris, France to present her work.”

“ Pratik, 45, is a potter who works in a collective in Sarkhej. The village is famous for its pottery, but before Craft Bank came along, no-one worked together. Now, they have built several big kilns which are thermostatically controlled, a big new warehouse where they store clay and a van for the community which has transformed their sales.”

“ Deepak, 42, is a successful business man and has his own business running a small design studio in Hyderabad. After buying some craft objects for his wife from Paarangat, he found out about the Craft Bank and decided to invest. He is happy to see a great return on his money as well as the amazing craft gifts he receives which adorn his house.”

Our Banking Packages

Because our customers' needs are different, we have three main types of account to help them.

Our 'First step' accounts are for developing new businesses and craft clusters. First we help our artisans to develop their groups, accounting and documentation of their process. Our education program helps equips our artisans to do this. Then after 6 months of funding and lending amongst themselves using our account, we begin to lend to the groups providing tools and services. The cluster can then begin to produce higher quality, innovative products which we enable them to bring to market using our SUBBRAND.

If you have an existing craft group who need our more advanced services, you can with our 'Working Together' accounts. For many of our customers with these accounts, education and access to market is crucial. As well as providing our unique education programs we provide the groups with investment so they can improve the technology the technology they use, and we help them to make the most of it. These accounts tend to grow fast and represent the largest segment of our customers.

Our 'Hand Crafted' accounts are bespoke current and savings accounts for the discerning individual. As an ethical bank, you can be rest assured that your money is safe and helping to transform the communities we work with. We present our 'Hand Crafted' customers with a unique selection of wonderful crafts from around India as gifts as well as an excellent discount in our partner shops and outlets.

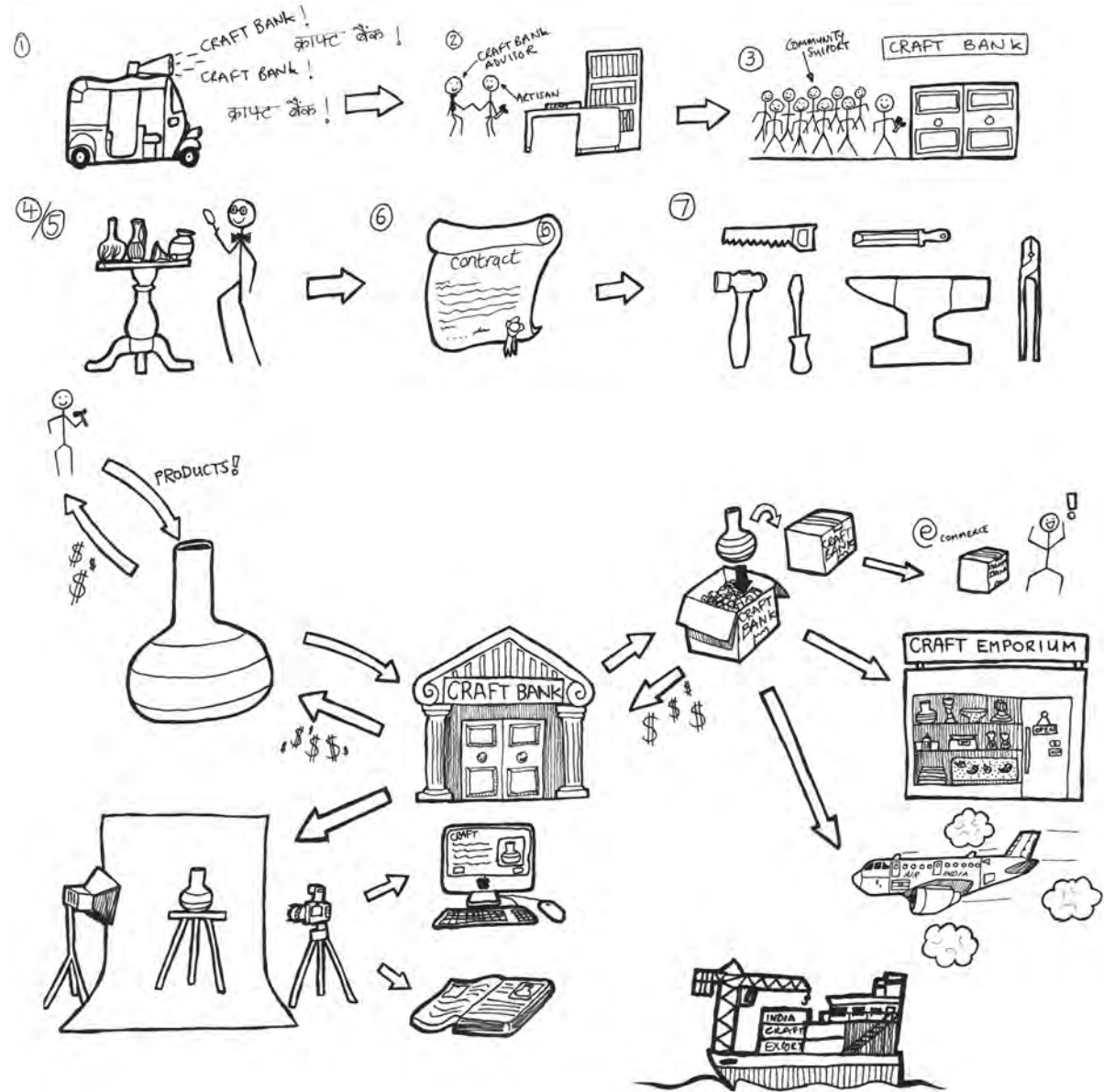
सभी ग्राहकों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास ३ मुख्य प्रकार की योजनायें हैं। हमारी 'पहला कदम' योजना नए व्यवसायों और शिल्प समूहों को विकसित करने के लिए है। पहले हम कारीगरों को संगठन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे वे अपने कार्यों का लेखांकन कर सकें। हमारी शिक्षा योजनायें उनको यह लेखांकन करना सिखलाती हैं। करीब ६ महीनों तक आपस में धन बांटने के बाद हम संगठन को उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण और सेवाएं प्राप्त करवाते हैं। इसके बाद कारीगर निरंतर उच्च गुणवत्ता, अभिनव उत्पादों को बना के क्राफ्ट बैंक के सह-ब्रांड के द्वारा व्यापारियों को बाज़ार में बेचने के लिए देते हैं।

दूसरी योजना, 'संयुक्त कार्यक्रम' के द्वारा हम उन स्थापित संगठनों की मदद करते हैं जिनको और उन्नत सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस योजना के अधिकतर ग्राहकों को व्यापार ज्ञान एवं वैश्विक बाज़ार में पहुंच की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस पड़ाव पर हम शिक्षा के साथ साथ हम संगठन में वित्तीय निवेश भी करते हैं जिससे उनका कुल प्रौद्योगिकी में सुधार लाया जा सके। इस योजना के तहत भरी आर्थिक वृद्धि का अनुभव होता है तथा ये संगठन हमारे कुल की अधिकतम जनसंख्या बनाते हैं।

Selling to the Market

One of the biggest problems our artisans face when they join the Craft Bank is getting access to the right market for their work. Our educators and advisors ensure that craftsmen hit the correct local markets and ensure their products are appropriate for these areas. We also help the artisan to gain new markets across the country through our partner brand. Once the artisan has developed their craft to an outstanding level, we help them to sell through our various collections both online and through our physical stores. Using the power of social networks we help our artisans keep in contact with their customers enabling them to thank them and update them of their latest work and developments.

जब कारीगर व्यापार शुरू करते हैं तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है सही लक्षित बाजार का चयन। हमारे शिक्षकों और प्रशिक्षकों का येही लक्ष्य रहता है कि ये कारीगर सही स्थानीय बाज़ार का चुनाव कर सकें तथा इस बाज़ार के लिए उनके उत्पाद भी पूरी तरह उपयुक्त हों। हम निरंतर कारीगरों को अपने सह-ब्रांड के द्वारा एक बड़ा राष्ट्रीय बाजार प्रदान कर सकें। एक बार यदि यह उत्पाद न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को पार कर जाता है तब हम इन उत्पादों को इन्टरनेट एवं साझी-दुकानों के द्वारा ग्राहकों को बेचते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग का प्रयोग करके हम कारीगरों को लगातार ग्राहकों एवं निवेशकों के संपर्क में रखते हैं जिससे उनके निरंतर विकास का अनुभव किया जा सके।

Investing in Craft Bank

In order to enable our work of investing in rural communities we need investment to get the Craft Bank started. As a public-private partnership, a large amount of that money comes from the government that enables us to make the long-term investments the craft sector needs. However we have a unique position of being able to obtain private investment to deliver the short-term growth we believe in at Craft Bank.

Much of our value at Craft Bank comes from our retail and commercial banking activities that deliver excellent returns. Our long-term investment strategy uses our version of micro-lending which delivers extremely high returns on investment (ranging from 10-30%) and typically has a payback rate of 90% or better.

Investing in Craft Bank as a private individual allows you to take advantage of these great returns as well as knowing your money is helping to transform communities and deliver lasting sustainable change to rural communities. We have a range of share options which can allow as big or as small investment as you would like and a thank you from the communities you invest in, we deliver craft pieces to your door specially selected by our experts of unique and significant importance.

ग्रामीण हस्तकला संगठनों में निवेश करने के लिए क्राफ्ट बैंक को अपने कार्य प्रारंभ करने के लिए शुरुआती निवेश की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत निवेश की अधिकतर राशि सरकार की ओर से आती है जिसके द्वारा हम हस्तकला क्षेत्र में लंबी अवधि के निवेश करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ साथ हमारा विशेषता इसमें है की हम निजी निवेशकों के सहयोग से अल्पकालिक लाभ भी उठाने में विश्वास रखते हैं।

क्राफ्ट बैंक का अधिकतम मोल हमारी खुदरा एवं वाणिज्यिक बैंकिंग के द्वारा आता है जो उत्कृष्ट लाभ देते हैं। हमारी लंबी अवधि के निवेश योजना की रणनीति सूक्ष्म ऋण पर स्थापित है जिसका अधिकतम लाभ है और लगभग ९०% से अधिक कर्ज उतारने के आंकड़े हैं।

निजी निवेशक हनी के तहत क्राफ्ट बैंक में निवेश करने के अनेकों लाभ हैं। धन राशी में लाभ के साथ साथ निवेशक को यह भी आभास होता है कि उसके निवेश से शिल्प संगठन का विकास हो रहा है। हमारी अनेक योजनाओं के तहत आपको छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार कि धन राशी निवेश करने में सहायता मिलती है एवं आभार के तौर पर अद्वितीय महत्व वाले चयनित शिल्प उत्पाद भेंट दिए जाते हैं।

The bank for the future of craft

The Craft Bank will be a totally different type of bank in India. By enabling small rural artisan communities to grow and develop through their craft, it will deliver lasting change to these communities. As part of our mission to promote and enhance craft, we will create a huge online database of craft that will help with our education programs and help improve knowledge of craft in India. We invest in all areas of craft in India and so our co-brand Paarangat helps to sell to a broad international market that we wouldn't otherwise be able to share with our customers. We reward our investors for their help with unique craft objects and as our communities grow we help them by building community hubs with them that act as focal point for the growth of craft and craft education in these areas. Only by doing all these things together, rather than separating into different organisations can we deliver the speed, common purpose and connectivity that rural artisans really need in order to preserve and grow craft for the future generations.

निजी निवेशक हनी के तहत क्राफ्ट बैंक में निवेश करने के अनेकों लाभ हैं। धन राशी में लाभ के साथ साथ निवेशक को यह भी आभास होता है कि उसके निवेश से शिल्प संगठन का विकास हो रहा है। हमारी अनेक योजनाओं के तहत आपको छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार कि धन राशी निवेश करने में सहायता मिलती है एवं आभार के तौर पर अद्वितीय महत्व वाले चयनित शिल्प उत्पाद भेंट दिए जाते हैं।

07

CODA & BIBLIOGRAPHY

कोडा और ग्रंथ सूची

Exhibition of final work at Nation Institute of Design
डिजाइन के राष्ट्र संस्थान में अंतिम काम की प्रदर्शनी

Coda

When I arrived in Ahmedabad on a flight from London in November 2010 I was immediately captivated by one of the most fascinating and vibrant cities I had ever encountered. Mixed in with its rich and diverse making cultures were more than a dozen world class modernist architectural masterpieces yet there was no tourist trail or exploitation of these impressive and well maintained structures. Compared to the institutionalisation of Albertopolis (South Kensington's museum district) The NID campus in Paldi seemed to be a small tropical paradise, a microcosm of creativity with its own closely knit connections between staff and students most of which lived within the campus. I was immediately struck by a wide mix of teaching practices, some of which were direct descendants of the Eames and early modernism while others came from leading edge connections to faculty who travel widely ranging on activities ranging from addresses made to the Davos Economic Forum (MP Ranjan) and workshops in Europe and Asia through to advising the city of Mumbai on its transport infrastructure. On the final weekend of the GoGlobal project we took the students to the Rann of Kutch, an unforgettable visit to the shipyards and Madhvi where 30m seagoing vessels are still made entirely of timber by hand without any plans other than those in the head of the master shipwright, the copper bellmakers and lac turners of Nirona, leather workers and finally a drive into the desert itself where we stood on the pristine 70,000km flat white salt desert to see the sunset in 46c heat (Fig.1). We stayed overnight in one of the villages on the edge of the desert then drove back to Ahmedabad the next day visiting a number of other artisan communities, some of which were still recovering from the large earthquake ten years before. The experience for me was a formative one and resulted in a decision to base my practice based PhD researching cultural transfer in collaborative practice based design projects (Hall, 2013) with copper bellmaker Umar Husen and Lac turner Bhavik Bhavchaya in Nirona and Omprakash Kothari of Allwin Foundry and Arvind Chawda of Gramshree both based in Ahmedabad.

कोडा

मैं नवंबर 2010 में लंदन से एक उड़ान पर अहमदाबाद में आ गया जब मैं तुरंत में कभी भी सामना करना पड़ा था सबसे आकर्षक और जीवंत शहरों में से एक से मोहित हो गया था। इसकी समृद्ध और विविध बनाने संस्कृतियों के साथ एक दर्जन से विश्व स्तर की तुलना में अधिक थे मैं मिश्रित आधुनिकतावादी वास्तुकला के उत्कृष्ट कृतियों अभी तक कोई पर्यटकों के निशान या इन प्रभावशाली और अच्छी तरह से बनाए रखा संरचनाओं का शोषण कर रहा था। Albertopolis (दक्षिण केंसिंग्टन संग्रहालय जिला) Paldi में एनआईडी परिसर के संस्थानीकरण की तुलना में एक छोटे से उष्णकटिबंधीय स्वर्ग, स्टाफ और परिसर के भीतर रहते थे, जिनमें से अधिकांश छात्रों के बीच अपनी ही बारीकी से बुनना कनेक्शन के साथ रचनात्मकता का एक सूक्ष्म जगत होना प्रतीत होता है। दूसरों को व्यापक रूप से दावोंस आर्थिक मंच के लिए किए गए पतों से लेकर गतिविधियों पर लेकर जो यात्रा संकाय के लिए धार कनेक्शन प्रमुख से आया है, जबकि मैं तुरंत सांसद (Eames और जल्दी आधुनिकता के प्रत्यक्ष वंशज थे, जिनमें से कुछ शिक्षण पद्धतियों, की एक विस्तृत मिश्रण द्वारा मारा गया था रंजन) और उसके परिवहन बुनियादी ढांचे पर मुंबई शहर की सलाह दे करने के लिए के माध्यम से यूरोप और एशिया में कार्यशालाओं। GoGlobal परियोजना के अंतिम सप्ताहांत पर हम गुरु के सिर में उन लोगों के अलावा अन्य किसी भी योजना के बिना जहाजों समुद्री 30m अभी भी हाथ से पूरी तरह लकड़ी से बना रहे हैं, जहां Kutch के रण, पोत कारखाने के लिए एक अविस्मरणीय यात्रा और माधवी के लिए छात्रों को ले लिया पोतकार, तांबा bellmakers और Nirona की लाख पिचों, चमड़े के कार्यकर्ताओं और अंत में हम 46c गर्मी (Fig.3) में सूर्यास्त देखने के लिए प्राचीन 70,000km फ्लैट सफेद नमक रेगिस्तान पर खड़ा था जहां रेगिस्तान ही में एक झड़वा। हम तो अभी भी दस साल पहले बड़े भूकंप से उबर गए थे, जिनमें से कुछ अन्य कारीगर समुदायों के एक नंबर पर जाकर अगले दिन वापस अहमदाबाद के लिए चलाई रेगिस्तान के किनारे पर गांवों में से एक में रात भर रुके थे। मेरे लिए अनुभव एक प्रारंभिक एक था और Allwin की Nirona और ओमप्रकाश कोठारी में तांबे bellmaker उमर Husen और लैक टर्नर Bhavik Bhavchaya के साथ सहयोगात्मक अभ्यास आधारित डिजाइन परियोजनाओं में सांस्कृतिक हस्तांतरण (हॉल, 2013) पर शोध कर अपने व्यवहार आधारित पीएचडी के लिए एक निर्णय के परिणामस्वरूप Gramshree के फाउंड्री और अरविंद Chawda दोनों अहमदाबाद में आधारित है।

Introduction References:

- Barker, T. & Hall, A. (2009). GoGlobal: How can contemporary design collaboration and e-commerce models grow the creative industries in developing countries? International Association of Societies of Design Research Conference, Seoul, Korea.
- Das, S., (Ed.), (2013), 50 Years of the National institute of Design 1961-2011, Thomson Press, India.
- Eames, C. & Eames, R. (1958). The India report. Ahmedabad, India: National Institute of Design.
- Gramshree, Retrieved February 18, 2013, from <http://gramshree.org>
- Hall, A., Childs, P. R., Chao, Z., & Liu, Z. (2012). GoGlobal rural-urban. Beijing, China: Waterpub.
- Hall, A., (2013), Translocated Making in Collaborative Experimental Design Projects, PhD Thesis,
- https://www.academia.edu/4617928/PhD_Thesis_Translocated_making_in_experimental_collaborative_design_projects
- Kala Raksha, Retrieved February 18, 2013, from <http://www.kala-raksha.org>
- Khamir, Retrieved February 18, 2013, from <http://www.khamir.org>
- Lang, J., 2002, A Concise History of Modern Architecture in India, Permanent Black, Delhi, India.
- Manav Sadhna, Retrieved February 18, 2013, from <http://www.manavsadhna.org>
- Ranjan, A. & Ranjan, M.P., (2007), Handmade in India: The Crafts of India, Council of the Handicrafts Development Corporations, New Delhi, India.
- Ranjan, M, P., 2013, Linkages with NID and Indian Design, Design For India Blog. Retrieved
- May 6, 2013, from http://design-for-india.blogspot.in/2008_05_01_archive.htm

Context and aims Technology Craft References:

- <http://www.maketools.com/papers.html>

Co-creating Revisiting the ethics of engagement between Designers and Craftspeople References:

Publications

- All Indian Artisans Craftworkers Welfare Association (AIACA), 2010, Policy Briefs, Geographical Indications of India, Socio-Economic and Development Issues
- Craft Revival Trust/Artesania de Colombia, 2005, Designer Meets Artisan, Delhi, India
- Government of New Zealand, Trade Marks Act 2002
- Ragavan S., 1999, Protection of Traditional Knowledge, Center for Intellectual Property Rights Advocacy, National Law School of India University, Bangalore, India.
- Ranjan, Aditi and MP Ranjan (ED.), 2007, Handmade in India
- WIPO, (year unknown), Panama: Empowering Indigenous Women Through a Better Protection and Marketing of Handicrafts”

Websites

- Census of India: www.censusindia.gov.in
- Craft Revival Trust: www.craftrevival.org
- Geographical Indication Registry: <http://www.ipindia.nic.in/girindia/>

