

สภาพแวดล้อมในเมือง

โดย

นายอนุรักษ์ อ่วมธรรม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สภาพแวดล้อมในเมือง

โดย

นายอนุรักษ อ่วมธรรม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

URBAN ENVIRONMENT

By

Anurak Uamthum

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

MASTER OF FINE ARTS

Department of Applied Art Studies

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2009

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพแวดล้อมในเมือง”
เสนอโดย นายอนุรักษ์ อ่วมธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตั้งกูร)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปั่นกล้า
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมูณี

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(อาจารย์เสาวลักษณ์ เดชมานนท์)

...../...../.....

..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี)

...../...../.....

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ดาเกลี้ยง)

...../...../.....

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปั่นกล้า)

...../...../.....

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมูณี)

...../...../.....

48152311 : สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

คำสำคัญ : ผลงานจิตรกรรม /สภาพแวดล้อมในเมือง/อาคาร ทิปโก้ ทาวน์เวอร์

อนุรักษ์ อ่วมธรรม : สภาพแวดล้อมในเมือง. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ปรีชา ปั่นกล้า และ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชุมณี. 46 หน้า.

ผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งกับสถานที่เป็นการประยุกต์ผลงานศิลปะให้ได้ผลงานจิตรกรรมที่มีความงามและสามารถตอบสนองต่อหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยเฉพาะกรณีร่วมกับสถานที่นั้นอย่างเหมาะสม

โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ทิปโก้ ทาวน์เวอร์ นี้จึงมีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีขั้นตอนการทำงานเป็นระบบให้ได้ผลงานจิตรกรรมที่มีความงาม และความสำคัญกับบริเวณรอบข้าง และเป็นการเผยแพร่ศิลปะให้รับใช้และมีความใกล้ชิดกับสาธารณะอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน มีจุดมุ่งหมายแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับความงาม ความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยใช้ ภาพของอาคารพาณิชย์ บ้านเรือน หอพักต่างๆที่ตั้งอยู่เรียงรายภายในเมืองเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจ รูปแบบของผลงานเป็นผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรมที่ตัดทอนรูปทรงบางส่วนของสภาพแวดล้อมภายในเมืองบางส่วนออกจนเหลือรูปทรงที่เป็นสาระสำคัญตามที่ต้องการ จากนั้นเน้นอารมณ์ของผลงานด้วยสี เส้น พื้นผิว ให้มีการประสานกลมกลืนปรากฏเป็นความงาม ความเบิกบานตามความรู้สึกที่ต้องการแสดงออก ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบและ เนื้อหาของผลงาน ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้เลือก อาคารทิวทัศน์ ทาวน์เวอร์ เนื่องจากตัวสถาปัตยกรรมและ การออกแบบตกแต่งภายในตัวอาคารนั้น มีลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับรูปแบบของผลงานรวมถึงการใช้งานของอาคารนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาของผลงาน โดยวิเคราะห์เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งผลงาน โดยทำการทดลองออกแบบขนาดและการจัดวางผลงานให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และการตกแต่ง ให้มีความสัมพันธ์ สอดคล้องและเสริมสร้างบรรยากาศภายในได้อย่างดี

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. 2.

48152311 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES

KEY WORD : PAINTING / URBAN ENVIRONMENT/ TIPCO TOWER

ANURAK UAMTHUM : URBAN ENVIRONMENT. THESIS ADVISORS :
ASST.PROF.PREECHA PUN-KLUM, ASSOC.PROF.PAIPROJ JAIMUNI,PH.D. 46 pp.

The project of applied art in tipco tower : urban environment it helps enhance standard quality value of people thinking and mind. The process of this applied art is working efficiently of the interior space user.

Tipco tower is chosen by the architecture and interior design which relate on content of the project and tipco tower is also property for the usage the creation is composed in different sizes and different area that suppose to structure, design and atmosphere of the building. In conclusion, the project of applied art in tipco tower is based on the method of analyze for harmony between purpose of creation and installation to create a perfect artwork. And all process is attention to expand the applied art to display on the public and bring the highest benefit to the building and viewers.

Department of Applied Art Studies Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2009

Student's signature

Thesis Advisors' signature 1. 2.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าปฏิเสธในเรื่องพรสวรรค์ แต่มุ่งมั่นที่จะศึกษา ทดลอง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีความละเอียดอ่อน มีคุณค่าแก่จิตใจเรา ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดี ต้องใช้ความคิด (สมอง) ความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ (ใจ) และฝีมือในการแสดงออก (มือ) ทั้ง 3 อย่าง ไปพร้อมกัน ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้วยดี ให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่วัยเยาว์จาก บพการี และพี่สาวทั้งสามคน ที่ท่านรู้ค่าของการศึกษาเป็นเบื้องต้น ตามด้วยครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้โอกาส ทำให้มีความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าของงานศิลปะ เพิ่มประสบการณ์ขึ้น อันนำมาซึ่งการพัฒนาผลงานจิตรกรรมประยุค์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ บริษัท TIPCO GROUP เป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ในการถ่ายภาพเก็บข้อมูลภายในอาคาร TIPCO TOWER และบริษัท A 49 ที่อนุเคราะห์ให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบอาคาร TIPCO TOWER อันเป็นส่วนสำคัญของวิทยานิพนธ์เล่มนี้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่ เพื่อน น้อง และทีมงานคุณภาพทุกท่าน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความสำคัญของเรื่อง.....	2
วัตถุประสงค์.....	3
ขอบเขต	3
ขั้นตอน.....	3
แหล่งข้อมูล	4
2 ที่มาและแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์	5
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเมือง.....	5
วิธีการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	12
3 การศึกษาสถานที่ติดตั้งผลงาน อาคาร TIPCO TOWER.....	12
ข้อมูลสถานที่	12
4 การสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์.....	23
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์.....	24
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	25
5 วิเคราะห์การติดตั้งผลงานกับสถานที่	33
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ที่ 1	36
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ที่ 2	38
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ที่ 3	40
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ที่ 4	40
6 สรุป	42
บรรณานุกรม.....	44
ประวัติผู้วิจัย	46

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	7
2 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	7
3 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	8
4 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	8
5 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	9
6 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	10
7 ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์นผลงานของ invader.....	10
8 ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์นผลงานของ invader.....	10
9 ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์นผลงานของ invader.....	10
10 ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์น ผลงานสถาปัตยกรรมของ James Stirling.....	11
11 ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์น ผลงานสถาปัตยกรรมของ James Stirling.....	11
12 ผลงานสร้างสรรค์ช่วงรายวิชา Studio 3.....	12
13 ภาพผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	13
14 ภาพผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	13
15 ภาพผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	14
16 ภาพผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	14
17 ภาพแบบแปลน อาคาร tipco tower.....	15
18 ภาพ อาคาร tipco tower	16
19 ภาพ อาคาร tipco tower	16
20 ภาพภายในลิบบี้ ชั้นที่ 1.....	17
21 ภาพภายในลิบบี้ ชั้นที่ 1.....	18
22 ภาพภายในลิบบี้ ชั้นที่ 1.....	18
23 ภาพภายในสำนักงาน.....	20
24 ภาพภายในสำนักงาน.....	20
25 ภาพภายในส่วนสำนักงาน.....	21
26 ภาพภายในส่วนสำนักงาน.....	21

ภาพที่		หน้า
27	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	25
28	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์.....	25
29	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	26
30	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	26
31	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	26
32	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	26
33	ภาพแบบจำลอง 3 มิติ.....	27
34	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/1.....	29
35	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/2.....	30
36	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/3.....	30
37	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/4.....	28
38	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 4/2.....	28
39	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 4/2.....	28
40	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 1	35
41	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 2	35
42	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 3.....	36
43	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 1.....	37
44	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 2.....	38
45	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 3.....	38
46	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 1..	39
47	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 2..	40
48	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 3..	40
49	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 1..	42
50	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 2..	42

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	7
2	อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	7
3	อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	8
4	อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	8
5	อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	9
6	อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง.....	10
7	ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์นผลงานของ invader.....	10
8	ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์นผลงานของ invader.....	10
9	ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์นผลงานของ invader.....	10
10	ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์น ผลงานสถาปัตยกรรมของ James Stirling.....	11
11	ภาพผลงานในลัทธิ โปสโมเดิร์น ผลงานสถาปัตยกรรมของ James Stirling.....	11
12	ผลงานสร้างสรรค์ช่วงรายวิชา Studio 3.....	12
13	ภาพผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	13
14	ภาพผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	13
15	ภาพผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	14
16	ภาพผลงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	14
17	ภาพแบบแปลน อาคาร tipco tower.....	15
18	ภาพ อาคาร tipco tower	16
19	ภาพ อาคาร tipco tower	16
20	ภาพภายในลิโอบบี้ ชั้นที่ 1.....	17
21	ภาพภายในลิโอบบี้ ชั้นที่ 1.....	18
22	ภาพภายในลิโอบบี้ ชั้นที่ 1.....	18
23	ภาพภายในสำนักงาน.....	20
24	ภาพภายในสำนักงาน.....	20
25	ภาพภายในส่วนสำนักงาน.....	21
26	ภาพภายในส่วนสำนักงาน.....	21

ภาพที่		หน้า
27	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	25
28	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์.....	25
29	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	26
30	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	26
31	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	26
32	ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์	26
33	ภาพแบบจำลอง 3 มิติ.....	27
34	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/1.....	29
35	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/2.....	30
36	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/3.....	30
37	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/4.....	28
38	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 4/2.....	28
39	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 ชื่อภาพ urban environment 2552 series 4/2.....	28
40	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 1	35
41	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 2	35
42	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 3.....	36
43	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 1.....	37
44	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 2.....	38
45	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 3.....	38
46	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 1..	39
47	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 2..	40
48	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 3..	40
49	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 1..	42
50	ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22 แบบที่ 2..	42

บทที่ 1

บทนำ

ในหนึ่งวันการดำเนินชีวิตของคนเราแต่ละภาพแบบ มีกฎระเบียบ แบบแผนไปตาม บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป บางเวลามีความสุข ความทุกข์ เหน็ดเหนื่อย เมื่อถึงเวลาพักผ่อนเราจึง แสวงหาภาพแบบการผ่อนคลายทั้งกายและใจ เตรียมพร้อมที่จะสู้ต่อไปในวันรุ่งขึ้น ในปัจจุบันผู้คน ในเมืองหลวงใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของชีวิต ดังนั้น การสร้างอาคาร สำนักงานรวมถึงการตกแต่ง จึงได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ และปัจจุบัน นิยม การมีผลงานศิลปะเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพราะเราเริ่มเห็นถึงประโยชน์สาระสำคัญ อันเป็น ภูมิปัญญา เป็นสัญญาแห่งมนุษยชาติ และกระตุ้นเร้าจิตวิญญาณไปในทางสันติอีกด้วย ในอดีต ศิลปะถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนา บุคคลในระดับสูงและคนรวย ศิลปะจึงมีเรื่องราวและเนื้อหา เกี่ยวกับบาปบุญ คำสอน สวรรค์ นรก ความโอ้อำ เกียรติยศจนในปัจจุบันศิลปินเริ่มแสดงเนื้อหาที่ เกี่ยวกับชีวิตของปวงชนธรรมดา ความเป็นไปของสังคม เทคโนโลยี ด้วยสุนทรียภาพที่แตกต่างกัน ออกไป จึงทำให้ศิลปะถูกยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนขึ้น ไม่ใช่ของสูงที่ต้องปีนหอคอยดูอีกต่อไป

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “ศิลปะ” อาจมีบางคนที่ชื่นชม และไม่ชื่นชม อาจมีที่ชอบและไม่ชอบ หรืออาจมีทั้งศรัทธาและเฉยๆ ซึ่งนั่นก็ถือได้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ถ้าจะถามว่ามีใครบ้างที่จึง กลียดชัง “ศิลปะ” อยากเข้าทำร้าย “ศิลปะ” เป็นศัตรูกับ “ศิลปะ” ถึงกับเข้าประหารทำลาย กันคงจะตอบได้ว่าไม่มี

เพราะอะไร... ก็เพราะว่า ศิลปะนั้นอยู่ในฝ่ายเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ผู้ที่คอยทำร้ายมนุษย์ ศิลปะ เป็นฝ่ายบวกเสมอมาไม่เคยคิดเป็นศัตรูที่คิดประหารใคร ใคร ดังนั้น ไม่ว่าเนื้อหาของศิลปะบาง ชิ้นจะดูรุนแรง ตื่นเต้นเร้าใจ บางครั้งก็โศกเศร้า บางครั้งก็ดูโหดร้าย แต่ศิลปะเหล่านั้นก็ เป็นไปเพื่อ กระตุ้นให้คนดูได้ตระหนักถึงสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่เป็นความสุขยิ่งกว่า ทั้งสิ้น¹

¹พิชญ์ สุภนิมิต, ศิลปะคือสิ่งปลอบประโลม miracle of art (มหัศจรรย์แห่งศิลปะ) (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุดสัปดาห์, 2548, 9.)

ประยุกต์ศิลปะคืออะไร

นักประวัติศาสตร์ศิลป์ นักสุนทรียศาสตร์ และนักมนุษยวิทยา มิได้มีคำตอบเพียงคำตอบเดียวสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือ ถ้าเราจะตอบว่า ศิลปะคือการสร้างสิ่งสวยงาม เพื่อเสริมสร้างศรัทธาทางศาสนา หรือเพื่อการตกแต่งพระราชวังของกษัตริย์ หรือบ้านของขุนนางให้สวยงาม หรือ ศิลปะเป็นกิจกรรมเพื่อแสดงภูมิปัญญาและโลกทัศน์ มุมมองส่วนตัวของศิลปิน ศิลปะเป็นกระຈະສະຫ້ອນอารมณ์ของศิลปิน เป็นหน้าต่างที่ทำให้ภาพลักษณ์ ภาพแห่งความฝันภายใต้จิตสำนึกมีโอกาสดังออกมา หรือเพื่อวัตถุประสงค์การแสดงความคิด ตั้งปริศนาหรืออื่นๆ ทั้งหมดนี้ถ้าจะถูกต้องก็เพียงบางส่วน และถ้าจะผิดก็ มิได้หมายความว่า คะแนนของคำตอบนั้นต้องเป็นศูนย์ ความถูกต้องนั้นเกิดขึ้นเฉพาะกรณีและเราอาจไม่พบสูตรสำเร็จชนิดครอบจักรวาลได้เลย ถ้าจะแบ่งประเภทของศิลปะ โดยใช้หน้าที่ใช้สอยเป็นหลัก เราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ

1. ศิลปะที่มีหน้าที่ใช้สอย เช่น ถ้วยชามที่ออกแบบให้มีภาพร่าง ลวดลายที่ดูสวยงามน่าใช้ หรือลวดลายตกแต่งผนังที่ออกแบบให้สีและลวดลายมีความสอดคล้องกับอาคารสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ถ้าใช้กติกานี้เราจะได้ ประยุกต์ศิลปะ ศิลปะที่มีหน้าที่ที่จะต้องติดตั้งเป็นงานที่ต้องสร้างให้มีความสอดคล้องกับบริบทอื่นๆ เช่น สถานที่ เนื้อหา เรื่องราวที่จะต้องสอดคล้องกับ สถาบัน สังคม และสถาปัตยกรรมหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ผลงานนั้นจะต้องติดตั้งอยู่เป็นต้น

2. ศิลปะตามประวัติศาสตร์ เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน แต่กระแสนิยมในสังคมต่อผลงานในประเภทนี้มีมาก และเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่กระแสนี้ก็อยู่ไม่นานเริ่มจางลงในยุคโพสโมเดิร์น ที่ทิศทางของกระแสศิลปะวัฒนธรรมเริ่มปรวนแปรไม่แน่นอน² เมื่อวิเคราะห์จากบทความทั้ง2แล้ว จะเห็นได้ว่า ศิลปะและ ประยุกต์ศิลป์ มีความแตกต่างกัน ตั้งแต่วัตถุประสงค์ในการสร้าง แต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะ และประยุกต์ศิลป์ คือ การสร้างคุณค่า ความงาม ความจริง ใจให้กับผู้ที่พบเห็นและสามารถเสริมสร้าง บรรยากาศให้กับสถานที่ และ สังคม เพื่อตอบสนองการมีชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภายในที่พักอาศัยรวมถึงสถานที่ทำงาน

² ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชุมณี, ประยุกต์ศิลปะคืออะไร(ประยุกต์ศิลปะ:แนวความคิดและรูปทรง (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย์ จำกัด ,2548),5.

ความสำคัญของเรื่อง

ความเป็นอยู่ของมนุษย์มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โบราณกาล จากที่เคยอาศัยอยู่ในถ้ำก็เริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย ปกป้องอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าของสิ่งปลูกสร้าง ตึก บ้าน ด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบที่ก้าวล้ำรุดหน้าไปอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง จากสภาพโดยรวมของเมืองนี้เองซึ่งเป็นที่รวมเอาความหลากหลายของชีวิตในแง่มุมต่างๆไว้อย่างมีสีสัน และมีสิ่งแวดล้อมที่อุดมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งรวมกันเข้าแล้ว วิถีชีวิตในเมืองนี้มีความรื่นรมย์ต่อการดำรงอยู่

จากสภาพแวดล้อม ทิวทัศน์ ตึก อาคาร สถานที่ ถนน สายไฟฟ้า รถ ผู้คน ร้านค้าที่กำลังแสดงบทบาทความเป็นเมืองอยู่นั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงบรรยากาศความงามของชีวิตในสังคมเมือง จนข้าพเจ้านำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด สภาพแวดล้อมเมือง นี้

วัตถุประสงค์

การนำเสนอโครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ อาคาร tipco tower เรื่อง สภาพแวดล้อมในเมือง เป็นการนำเสนอผลงานจิตรกรรมประยุกต์ ที่แสดงถึงแนวความคิด อารมณ์ความรู้สึกเบิกบาน ที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเมืองและประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่มีต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว คือ เมือง ด้วยภาพแบบและเทคนิคทางจิตรกรรมผสมกับแนวความคิดในการออกแบบติดตั้งผลงานนั้น ให้สามารถตอบสนองหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยร่วมกับ อาคาร tipco tower ปรากฏเป็นผลงานประยุกต์ศิลป์ที่สมบูรณ์

ขอบเขต

เพื่อให้การวิจัยมีขอบเขตที่แน่นอนตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดขอบเขตไว้ดังนี้

1. แสดงออกถึง ความงาม จากสภาพแวดล้อมในเมืองเมื่อถูกกระตุ้นโดยอารมณ์ความรู้สึก
2. แสดงออกทาง ภาพทรง ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา โดยใช้ทัศนธาตุต่างๆทางศิลปะ ประสานเข้าด้วยกันคือ สี น้ำหนัก ร่องรอยพื้นผิว เน้นอารมณ์ความรู้สึกเบิกบาน
3. แสดงออกด้วย เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ
4. แสดงออกให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง กับ อาคาร tipco tower ทั้งในด้านเนื้อหาและลักษณะทางกายภาพของตัวอาคาร

ขั้นตอน

1. ศึกษาภาพทรง และพื้นที่ว่างที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการแสดงออก
2. ศึกษาอารมณ์ ความรู้สึก จากจิตวิทยาการใช้สี
3. ศึกษาผ่านประสบการณ์ชีวิตจริง
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน และลัทธิศิลปะที่ได้รับอิทธิพล
5. ศึกษาภาพแบบ และการตกแต่งอาคาร tipco tower
6. ศึกษาความสัมพันธ์สอดคล้อง ของผลงานกับบริเวณที่จะติดตั้งผลงานด้วยการสร้างภาพร่างและการจำลองการติดตั้งผลงานเพื่อวิเคราะห์สรุปผลของการออกแบบติดตั้ง
7. สรุปผลการศึกษาโดยอธิบายถึงประเด็นความสัมพันธ์สอดคล้องของผลงานกับสถานที่
8. สร้างสรรค์ผลงานตามเงื่อนไขเฉพาะแต่ละตำแหน่งการติดตั้งโดยมุ่งเน้นผลร่วระหว่างผลงาน บริบทโดยรอบและผู้ชมที่สัญจรหรือมีกิจกรรมกับสถานที่นั้น

แหล่งข้อมูล

1. เอกสารตำรา จากห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ภาพถ่ายและข้อมูลของภาพทรงที่จะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์
3. ประสบการณ์ชีวิตจริง
4. ภาพถ่ายและข้อมูลอาคาร tipco tower

บทที่ 2

การพัฒนาการสร้างสรรค์

ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

สิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ ย่อมส่งผลต่อบุคลิกภาพของการแสดงออกและผลงานศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลผลิตของการแสดงออกนั้น ฉะนั้นการศึกษาและทำความเข้าใจถึงแรงบันดาลใจและอิทธิพลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ จึงมีความสำคัญ วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้จำแนกแจกแจงแรงบันดาลใจและอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเมือง

เมือง เป็นภาพแบบของสิ่งแวดล้อมที่น่าประทับใจของมนุษย์ เพราะ เมือง มีความเป็นเอกลักษณ์ไปตามแต่ละวัฒนธรรม เมืองมีการพัฒนาทุกยุคทุกสมัย ทั้งทางด้าน สถาปัตยกรรม การคมนาคม การศึกษา วัฒนธรรม รวมถึง ศิลปะ เช่น ในสมัยหนึ่งอาจมีภาพแบบหนึ่งอีกสมัยหนึ่งก็อาจมีภาพแบบที่เปลี่ยนไป เมืองจึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่ข้าพเจ้านำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นคนไทย เมือง ในที่นี้จึงหมายถึง กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญ มีความทันสมัย เป็นศูนย์กลางการศึกษา เศรษฐกิจ ซึ่งจะมองเห็นได้จาก อาคาร ตึกสูง ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ภายในเมือง อาคารและตึกสูงเหล่านี้ ทำให้เกิดความงาม จากภาพทรง สีเส้นและการตกแต่งทั้งหลายล้วนเป็นความงามตามสภาพแวดล้อมที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกในการใช้ชีวิตภายในเมืองของข้าพเจ้า

อิทธิพลจากศิลปะลัทธิ โพสต์ โมเดิร์น (post modernism)

ศิลปะ โพสต์โมเดิร์น มีปรัชญาแนวคิดคือ มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ เพราะมนุษย์ต้องมองต้องคิดผ่านแว่นภาษา พวกเขาจึงปฏิเสธการหยั่งรู้ถึงความจริง มองว่าความจริงเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นโดยระบบภาษา โดยสำนวน ไวยากรณ์ การปรุงใจ การบิดเบือน หลอกลวง ซ่อนเร้น ในที่สุดพวกเขาก็จะนิยมมองโลกข้างนอกทุกอย่างอย่างเป็นเสมือนพื้นที่ว่างที่เราจะใส่ความคิด ความเชื่อของเราลงไป ซึ่งศิลปะในยุค โมเดิร์น ก็เริ่มต้นด้วยคติแบบนี้มาตั้งแต่ต้น เช่น abstractionism ก็พยายามถอยห่างจากโลกของความจริงโดยสิ้นเชิง หรือ cubism ก็บิดผสม perspective เข้าด้วยกัน

ภาพแบบของศิลปะ โปสโมเดิร์น คือการปฏิเสธ ศูนย์กลาง การปฏิเสธความเป็นเอกภาพ หรือองค์รวม เช่น ภาพเขียนหรือสถาปัตยกรรมจึงไม่จำเป็นต้องจบสมบูรณ์ การปฏิเสธเอกภาพนี้อาจทำได้โดยแนว eclectic คือ การย่ำใหญ่ หลาย กาละ เทศะ ยุคสมัย ปัจจุบัน อนาคต อดีต วัฒนธรรมเช่น ผลงานของ invader และผลงานสถาปัตยกรรมของ jame stiring หรือที่พบอย่างแพร่หลายใน มิวสิค วีดีโอ และโฆษณาต่างๆในยุคปัจจุบัน¹

ข้าพเจ้าชื่นชอบ องค์ประกอบที่มีความเป็นลูกผสม มากกว่าที่จะชี้ชัด กำกวม มากกว่า แจ่มแจ้ง น่าเบื่อพอกับน่าสนใจ ไม่สม่ำเสมอ มั่วๆมากกว่าเป็นเอกภาพ ข้าพเจ้าจึงนำแนวความคิดแบบโปสโมเดิร์นมาใช้ในการออกแบบผลงานจิตรกรรมประยุกต์ของข้าพเจ้าในเรื่องของภาพแบบ ผลงาน ที่มีความร่วมสมัย ผสานกับสีเส้นที่มีความฉูดฉาด โดดเด่น รวมถึงนำแนวความคิดแบบโปสโมเดิร์น มาใช้ในการวิเคราะห์จุดติดตั้งผลงานให้มีความเหมาะสม กับสถานที่ติดตั้งผลงาน เพื่อเพิ่มความเป็นร่วมสมัยให้กับตัวอาคาร tipco tower นี้

¹ ธีรยุทธ บุญมี, โลกโมเดิร์น และ โปสโมเดิร์น (กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ สายธาร,2547),3.

ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจาก สภาพแวดล้อมในเมือง

ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลจาก สภาพแวดล้อมในเมือง

ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง

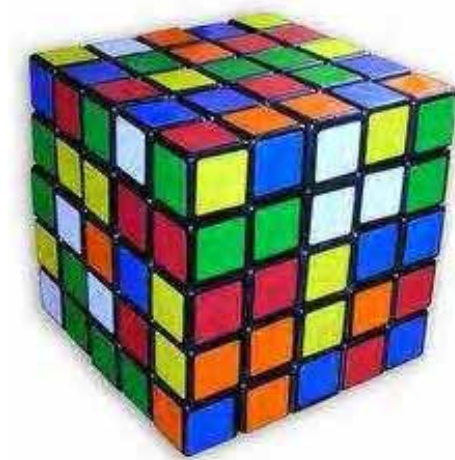
ภาพที่ 4 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง

ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง

ภาพที่ 6 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในเมือง

ภาพที่ 7 ภาพผลงานในลัทธิ โพสโมเดิร์น
ผลงานของ invader (นามแฝง)

ภาพที่ 8 ภาพผลงานในลัทธิ โพสโมเดิร์น
ผลงานของ invader (นามแฝง)

ภาพที่ 9 ภาพผลงานในลัทธิ โพสโมเดิร์น
ผลงานของ invader (นามแฝง)

ภาพที่ 10 ภาพผลงานในลัทธิ โพสต์โมเดิร์น
ผลงานสถาปัตยกรรมของ James Stirling

ภาพที่ 11 ภาพผลงานในลัทธิ โพสต์โมเดิร์น
ผลงานสถาปัตยกรรมของ James Stirling

วิธีการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนั้น ศิลปินจะต้องผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทั้งทางด้าน เทคนิค วิธีการและแนวความคิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลและเชื่อมโยงต่อการสร้างสรรค์ในปัจจุบัน การศึกษาถึงผลงานในแต่ละช่วงจึงมีความสำคัญ ในการที่จะนำความเข้าใจในผลงานและความต้องการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์ศิลปะ

ลำดับการพัฒนาผลงานช่วง ก่อนวิทยานิพนธ์

ช่วงที่ 1 เป็นผลงานที่สร้างขึ้นในรายวิชา studio 3 ในระดับมหาวิทยาลัย ในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้มีแนวความคิดถึง การดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมของเมืองที่ข้าพเจ้าไม่คุ้นเคย ความรู้สึก ตื่นเต้น เบิกบาน สนุกสนานในการได้พบเจออาคาร สถานที่ต่างๆ ที่แสดงออกถึงความเจริญของเมือง โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการแสดงออกทางภาพทรง ใช้สีที่มีความสด ฉูดฉาด ร้องรอย และคราบต่างๆ เป็นตัวกระตุ้น เพื่อตอบสนองอารมณ์ในด้าน ความเบิกบาน สนุกสนาน เปรียบเสมือนการผจญภัยในเมืองใหญ่

ภาพที่ 12 ภาพผลงานในรายวิชา studio 3

ชื่อผลงาน..... bkk 2550

ขนาด..... 80 x 150 ซม.

เทคนิค..... เทคนิคผสม

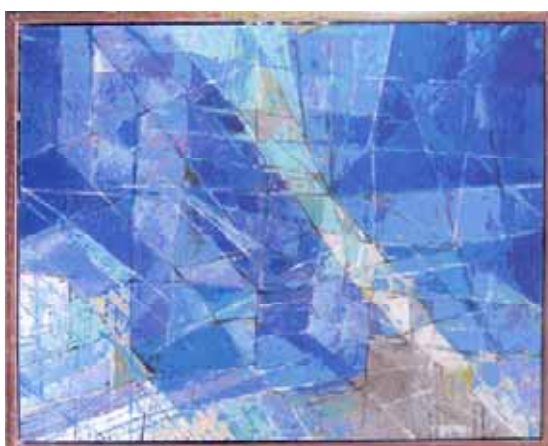
ช่วงที่ 2 เป็นผลงานที่สร้างขึ้นในช่วง เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในระดับมหาวิทยาลัย ผลงานในช่วงนี้ ข้าพเจ้ายังคงเนื้อหาและแนวความคิดแบบเดิมคือในเรื่อง ความเบิกบาน ความ

สคไส สนุกสนาน แต่ได้ปรับเปลี่ยนภาพแบบของผลงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น จากคำแนะนำของ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการศึกษาจากผลงานของศิลปินหลายคน ดังนี้

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้ระนาบของสีมาเป็นตัวกำหนดภาพทรงในผลงานให้มีความกลมกลืนกันซึ่งภาพทรงที่ได้ เป็นภาพทรงเรขาคณิต มีความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ให้ผลงานมีความสบายตา ส่วนสีส้นในผลงานก็มีการลดทอนความฉูดฉาดลง ใช้สีในโทนสีใกล้เคียงกัน เพื่อให้อารมณ์ในผลงานมีความนุ่มนวลมากขึ้น เส้นที่ปรากฏในผลงาน เป็นเส้นที่นำมาจากโครงสร้างของอาคาร ตึกต่างๆที่สามารถมองเห็นได้ตามสภาพแวดล้อมเมือง มีทั้งเส้นตั้ง เส้นนอน เส้นทแยง เพื่อให้ผลงานมีมิติความลึกดูสมจริง รวมถึงการสร้างพื้นผิวให้ปรากฏบนผลงาน เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับผลงาน

ภาพที่ 13 ภาพผลงาน เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 14 ภาพผลงาน เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 15 ภาพผลงาน เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 16 ภาพผลงาน เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

บทที่ 3

การศึกษาสถานที่ติดตั้งผลงาน อาคาร tipco tower

ข้อมูลสถานที่

อาคาร tipco tower ตั้งอยู่บนถนน พระรามที่ 6 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยบริษัทที่ทำการออกแบบคือ บริษัท สถาปนิก 49 ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบสำนักงาน skidmore, owing&Merrill (som) จาก san Francisco เพื่อให้ได้ผลงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพสากลขึ้นในเมืองไทย และมีผลลัพธ์ในการใช้งานได้ดีที่สุด

ตัวอาคารเมื่อมองจากภายนอกเข้ามาจากทางทิศเหนือ จะเห็นตัวอาคารทั้งหมดค่อนข้างชัดเจนตัวอาคารเป็นภาพหลายเหลี่ยม สันฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเข้าไปในที่ดิน ด้านหน้าเป็นกระจก tint glass สีเขียวใสช่วยให้ตัวอาคารด้านนี้มีความโปร่ง แสงจากธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาถึงและแสงจากธรรมชาติที่ส่องเข้ามาน้อยอยู่ในปริมาณที่พอดีไม่สว่างจ้าจนเกินไปเนื่องจากตัวกระจกสีเขียวนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการกรองแสงจากธรรมชาติที่เข้ามา ส่วนกลางค่อนข้างทางข้างบนเป็นระนาบของ atrium กระจกโค้งที่สามารถมองเห็นได้ชัดจากระยะไกลถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวอาคารและยังทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกตัวอาคารได้อย่างดี ด้านบนสุดเป็นผนังบุด้วยหินแกรนิต เป็นช่องเปิดปิดสลับเป็นจังหวะ ด้านทิศใต้ของอาคารเป็นตำแหน่งผนังลิฟท์และบันได ถูกปิดไว้ด้วยหินแกรนิตสีเขียวอ่อน ด้านล่างเป็นอาคารจอดรถซึ่งมีหลังคาโค้งของห้องประชุมและส่วนสันตนาการอยู่ด้านบน

ภาพที่ 17 ภาพแบบแปลน อาคาร tipco tower

ภาพที่ 18 ภาพอาคาร tipco tower

ภาพที่ 19 ภาพอาคาร tipco tower

สัดส่วนภายในอาคาร

ภายในตัวอาคารแบ่งเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วน common area ใน 5ชั้นล่าง ประกอบไปด้วยล็อบบี้ ร้านอาหาร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับลานจอดรถ และส่วนสำนักงานบนเหนือที่จอดรถบนชั้น 8 ในส่วนอาคารสำนักงานนั้นใช้พื้นที่ตั้งแต่ชั้น 16-17 โดยในชั้นที่ 22-27 นั้นเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท ทีปโก้เจ้าของอาคาร จากชั้น 28-33 เป็นส่วนพักอาศัยของครอบครัวเจ้าของอาคาร บนคาเฟ่เป็นส่วนของห้องเครื่อง และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ รวมพื้นที่ทั้งอาคารประมาณกว่า 60,000 ตารางเมตร

ภายในอาคาร

เมื่อเข้ามาภายใน ล็อบบี้ ของอาคาร เราสามารถมองเห็นโถงลิฟท์ได้อย่างชัดเจน ผนังโถงลิฟท์บุด้วยหินอ่อนสีเขียวเข้มแผ่นใหญ่สะอาดตา ซึ่งต่อกับผนังที่ปูด้วยหินอ่อนสีเทาผนังใหญ่ ยาวไปจนถึงประตูทางออกทางทิศตะวันตก ทางด้านทิศตะวันออกเป็น เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เข้ามาติดต่อทำธุระภายในอาคารจะต้องมาแลกบัตร เพดานของล็อบบี้ สูงโปร่งขึ้นไปถึงชั้นที่ 3 ด้านทิศเหนือของล็อบบี้ นั้น เป็นกระจก tint สีเขียว เพื่อให้แสงจากธรรมชาติสามารถส่องถึง เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ สบาย โล่ง ภายในล็อบบี้ และภายนอกของล็อบบี้ด้านนี้ยังมีการตกแต่งด้วย บ่อน้ำและประติมากรรมน้ำตกเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับตัวอาคารและล็อบบี้ ในส่วนของทางเข้าลิฟท์ เป็นช่องเว้นไว้จากผนังหลบอยู่ระหว่างผนังหินอ่อน ในช่องทางเข้าลิฟท์นี้ได้มีการออกแบบโดยใช้ไฟสีเหลืองเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ลิฟท์สามารถมองเห็นทางเข้าลิฟท์ได้

ภาพที่ 20 ภาพภายในล็อบบี้ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 21 ภาพภายในล็อบบี้ ชั้นที่ 1

ภาพที่ 22 ภาพภายในล็อบบี้ ชั้นที่ 1

ภายในอาคารส่วนสำนักงาน tipco group

เมื่อขึ้นลิฟท์มายังชั้นที่ 22 ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท ทิปโก้ นั้น สิ่งแรกที่พบคือโถง ที่เป็นผนังกระจกโล่งสูงขึ้นไป 5 ชั้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกผ่านกระจก ทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ทางด้านทิศตะวันออกของบริเวณนี้เป็นห้องประชุมขนาดย่อมที่มีการออกแบบโดยใช้กระจกสีเขียวสลับกับไม้เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับบริเวณส่วนนี้

โถง atrium นี้เองเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงภายในส่วนของบริษัทต่างๆของกลุ่มทิปโก้ในแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถเดินติดต่อกันภายในด้วย บันไดหินอ่อน การจัดเฟอร์นิเจอร์ และผังฝ้าถูกกำหนดขึ้นจากระบบ modura grid ของระยะ 1.50 เมตร ที่ควบคุมระยะต่างๆของเส้นลายต่างๆที่เกิดจากภายในออกไปสู่ภายนอก เกิดเป็นเส้นลายต่างอยู่บน exposit grid ของ curtain wall ภายนอกอาคาร การออกแบบผนังภายในของห้องต่างๆในแต่ละชั้น เช่นผนังห้องประชุมจะใช้วัสดุที่โปร่งแสง และกระจกลายเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับผังฝ้า และไม่ทำลายความโล่งโปร่งภายในและความต่อเนื่องของแสง ที่ส่องผ่านผนังกระจกจากภายนอกอาคารเข้ามาทั้งจากทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ทำให้ภายในส่วนรับรองนี้มีความสว่าง โล่ง โปร่งในเวลากลางวัน เหมาะสมที่จะติดตั้งผลงานเพื่อเพิ่มสีสัน และบรรยากาศที่มีความเป็นกันเองให้กับส่วนรับรองนี้

ภาพที่ 23 ภาพภายในส่วนสำนักงาน

ภาพที่ 24 ภาพภายในส่วนสำนักงาน

ภาพที่ 25 ภาพภายในส่วนสำนักงาน

ภาพที่ 26 ภาพภายในส่วนสำนักงาน

สาเหตุในการเลือกติดตั้งผลงานจิตรกรรมประยุคต์ ณ อาคาร tipco tower

จากที่ได้วิเคราะห์ลักษณะ โดยรวมของอาคาร tipco tower มา สามารถวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการที่จะติดตั้งผลงาน ไว้ดังนี้

ความเหมาะสมทางกายภาพ

จากหลักเกณฑ์ที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้คร่าวๆ คือ

1. มีภาพแบบที่เป็นสมัยใหม่ หรือร่วมสมัย
2. มีการใช้ภาพทรงเรขาคณิตในการออกแบบ
3. มีการใช้ระนาบแบน 2 มิติ ในการออกแบบ
4. มีบริบทของเมือง แฝงอยู่ใน การใช้งานของตัวอาคาร

การออกแบบและตกแต่งภายในของอาคาร tipco tower ดังที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้น สามารถมองได้ว่า อาคารนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ

ความเหมาะสมทางด้านแนวความคิดในการออกแบบ

แนวความคิดในการออกแบบ อาคาร tipco tower นี้ออกแบบเพื่อสร้างอาคารที่มีคุณภาพสูง มีการแบ่งพื้นที่การใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้ามาทำงานซึ่งส่วนมาก เป็นชนชั้นกลาง ถึงสูง และดำเนินชีวิตอยู่ภายในเมือง

จากเหตุผลข้างต้นเราสามารถมุ่งเน้นจับประเด็นในด้านแนวความคิดในการออกแบบ อาคารที่มุ่งถึงบริบทของความเป็นเมือง การใช้ชีวิตในเมือง ข้าพเจ้าจึงเน้นความสอดคล้องของผลงานจิตรกรรมประยุคต์นี้โดยกำหนดเนื้อหาเรื่องราวของผลงานที่จะติดตั้งเกี่ยวกับเรื่องของเมืองที่เบิกบาน รวมถึงภาพแบบของผลงานให้สามารถสอดคล้องกับสถานที่ติดตั้งผลงานคือ อาคาร tipco tower และผลงานสามารถแสดงตัวตนและเรื่องราวได้อย่างชัดเจนและมีความเหมาะสม ทั้งทางด้าน กายภาพ คือ การใช้ระนาบแบน มาเรียงต่อกันของแผ่นหินอ่อนในการตกแต่งผนังกับระนาบแบนที่เกิดจากการปาดเนื้อสีเรียงต่อกันในผลงาน และในด้านแนวความคิดของผลงานจิตรกรรมประยุคต์ที่จะติดตั้งกับการออกแบบตกแต่งภายในคือการดำเนินชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมเมืองอย่างมีความสุข

บทที่ 4

การสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพแบบและเนื้อหา

จะเห็นว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นส่วนหนึ่ง กับอีกส่วนเป็นส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นจากโครงสร้างของวัตถุที่มองเห็น หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง เราเรียกองค์ประกอบในส่วนแรกว่า เนื้อหา (content) หรือองค์ประกอบนามธรรม และเรียกส่วนหลังว่า ภาพทรง (form) หรือองค์ประกอบภาพธรรม¹

ในการที่จะนำความเข้าใจในผลงานและความต้องการในการแสดงออกของข้าพเจ้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้วิเคราะห์ผลงานตามหลักขององค์ประกอบศิลป์ ดังนี้

เนื้อหา เนื้อหาในผลงานจิตรกรรมประยุคต์ของข้าพเจ้า แสดงออกถึง ความงามจากภาพทรงและบรรยากาศของสภาพแวดล้อมในเมือง ที่แสดงออกถึงความเบิกบาน ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น การผจญภัยในเมือง

ภาพทรง ในผลงานจิตรกรรมประยุคต์ของข้าพเจ้าเป็นภาพทรงอาคาร ตึก สิ่งก่อสร้าง ถนนหนทางภายในเมืองโดยข้าพเจ้าไม่เพ่งเล็งความเหมือนจริงเน้นการแสดงออกที่เป็นภาพแบบโดยรวมของสภาพแวดล้อม

เส้น เส้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในผลงานของข้าพเจ้า เส้นในผลงานเป็นตัวกำหนดระยะใกล้ ไกล ของผลงานให้ผลงานมีมิติดูสมจริง โดยเส้นที่ปรากฏในผลงาน มาจากเส้นโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในสภาพแวดล้อมเมือง

สี ข้าพเจ้าใช้สีที่มีความสด จัดจ้านให้ตรงตามความรู้สึกของข้าพเจ้า ที่ต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก เบิกบาน และมีความโดดเด่นเมื่อนำไปติดตั้งกับสถานที่อาคาร tipco tower

¹ ชลุด นิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 12.

การใช้สีที่ดี จำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสีกับพื้นที่ให้ดี ผลกระทบของสีต่างๆ ต่อสภาพแวดล้อมและการเป็นอยู่ที่ดีในเชิงจิตวิทยา เทียบได้เท่ากับบุคลิกภาพที่ปรากฏให้เห็นของตัวเราเลยทีเดียว²

พื้นผิว ข้าพเจ้าเลือกใช้พื้นผิวที่ได้จากการปาดสี ให้มีความหนาทั่วทั้งผลงาน เพื่อส่งผลให้สี และภาพทรงมีความชัดเจน และสีมีความมันวาวเมื่อถูกแสง

ที่ว่างและมิติ ในผลงานของข้าพเจ้า ที่ว่างในผลงานจะเป็นในส่วนของท้องฟ้า เพื่อผลึกให้ภาพทรงในผลงานมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงยังทำให้ผลงานมีน้ำหนักที่สมบูรณ์ดูสมจริง

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคสีน้ำมัน โดยใช้เกรียงปาดสีทับซ้อนกันไปตามเส้นโครงสร้างของภาพทรงในผลงาน โดยใช้เกรียงที่มีขนาดต่างกันเพื่อให้เกิดระยะ มิติที่สมจริง และคุณสมบัติความมันวาวและสดของสีน้ำมันนั้น สามารถตอบสนองความต้องการในด้านเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

ภาพร่างและการทดลองติดตั้งผลงาน

ภาพร่างหรือภาพต้นแบบเป็นการทดลองเพื่อศึกษาหาภาพแบบและเทคนิคต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์หา ผลที่สามารถตอบสนอง อารมณ์ ความรู้สึก เมื่อได้ภาพทรงที่อยู่ในผลงานอย่างเหมาะสมแล้ว จึงถอดเส้นโครงสร้างต่างๆของสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ของสี พื้นผิวและที่ว่างของผลงานเพื่อให้ได้ภาพร่างที่สามารถนำมาขยายเป็นผลงานจิตรกรรมประยุกต์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

² สมเกียรติ ตั้งนโม แปล, จิตวิทยาเกี่ยวกับสี (psychology of color) ทฤษฎีสี (A complete guide for artists by Ralph Fabri)(กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2545),8.

ภาพที่ 27 ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์

ภาพที่ 28 ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์

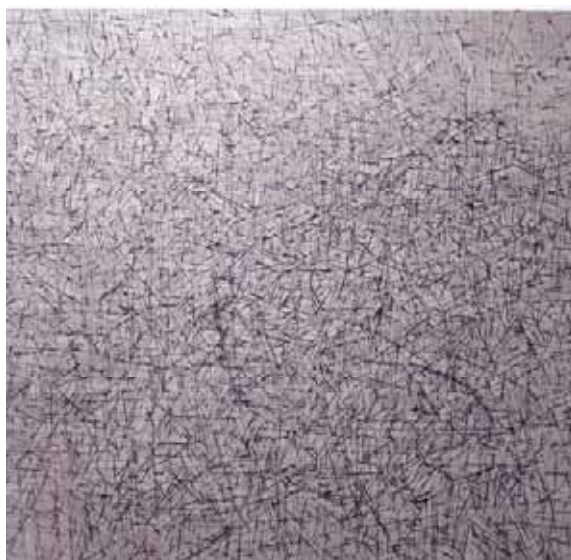
ภาพที่ 29 ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์

ภาพที่ 30 ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์

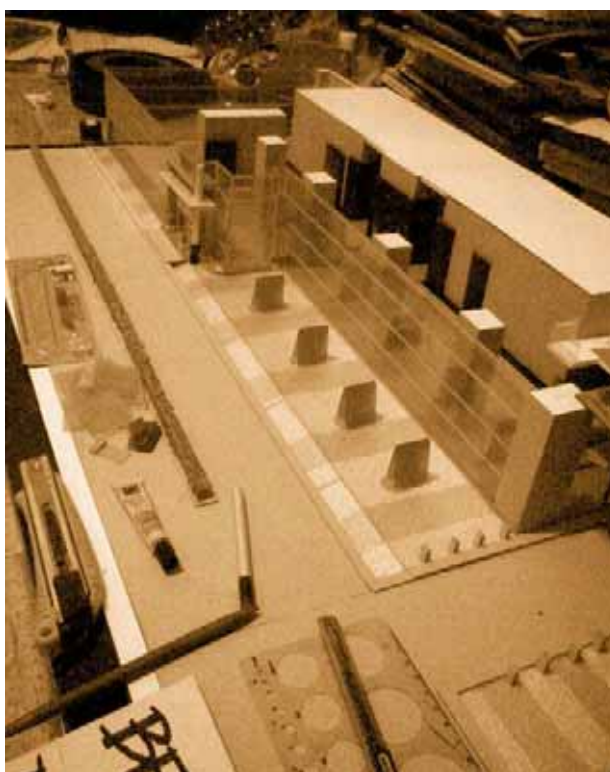

ภาพที่ 31 ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์

ภาพที่ 32 ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์

การทดลองติดตั้งผลงาน เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญขั้นตอนหนึ่ง เมื่อได้ภาพร่างผลงานจิตรกรรมประยุกต์ตามที่ต้องการแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้ทำการทดลองติดตั้งกับสถานที่ โดยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทดลอง เพื่อให้สามารถมองเห็นและสามารถเปรียบเทียบหาความเหมาะสม สอดคล้องในการติดตั้งผลงานจิตรกรรมประยุกต์ของข้าพเจ้ากับอาคาร tipco tower

ภาพที่ 33 ภาพแบบจำลอง 3 มิติ

เมื่อได้แนวทางและภาพแบบที่มีความสอดคล้องกับสถานที่คือ อาคาร tipco tower แล้วนั้นขั้นตอนต่อมาคือ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการสรุปรวบรวมผลจากการศึกษา ทดลอง จากผลงานในช่วงที่ผ่านมา นำมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยยังคงเนื้อหาที่ต้องการจะแสดงออกถึง ความเบิกบาน สดใส กับการใช้ชีวิตภายในสภาพแวดล้อมเมือง ภาพแบบของผลงานเป็นการใช้เส้นใน

ลักษณะต่างๆ เช่นเส้นตั้ง เส้นฉาก เส้นตรงแนวนอน ซึ่งเส้นต่างๆในผลงานวิทยานิพนธ์นี้ทำให้สามารถรู้สึกถึงความใหญ่โต ความมั่นคง ความสง่างาม เป็นระเบียบ อีกทั้งเส้นที่ปรากฏในผลงานยังสามารถ ลวงสายตาทำให้ผลงานมีมิติใกล้ ไกล ดูสมจริง พื้นผิวที่ปรากฏในผลงาน เกิดจากการปาดสีทับกันเพื่อให้ได้ความหนาของสี รวมถึงร่องรอยขูดขีด เพื่อให้ผลงานมีความกระด้างของผิวอาคาร ภาพทรงที่ปรากฏในผลงาน เกิดจากการลดทอนภาพทรงของสิ่งต่างที่มองเห็นในสภาพแวดล้อมเมือง ให้เหลือเพียงภาพทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นภาพทรงพื้นฐานของภาพทรงอื่นๆ รวมถึงการสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ ด้วยสี ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้หลักความกลมกลืนของสีตรงกันข้าม จากหลักการตัดกันตามปรากฏการณ์สัมพันธ์ของเชฟเรล สีตรงกันข้ามหรือสีตัดกันต่างก็ผลักดันความเข้มของกันและกันให้เด่นชัด เช่น คู่สีตัดกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีส้ม สีน้ำเงินก็ผลักดันให้สีส้มมีความเด่นชัดขึ้น และในทางตรงกันข้าม สีส้มก็ผลักดันให้สีน้ำเงินมีความโดดเด่นขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งสีตัดกันเหล่านี้ ถ้านำมาใช้อย่างเหมาะสมย่อมมีความกลมกลืนและโดดเด่น สวยงาม³ เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าเลือกใช้ เทคนิคสีน้ำมัน เพื่อต้องการให้เกิดความหนาของสี และเลือกใช้สีที่แห้งช้าและมีความเหนียว เหมาะที่จะใช้สร้างสรรค์ให้ได้พื้นผิวของผลงานให้มีความกระด้างตามที่ต้องการ

ภาพที่ 34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/1

ขนาด 110 x 90 ซม.

³ สกนธ์ ภู่งามดี,จิตวิทยากับการออกแบบ (กรุงเทพฯ:วาดศิลป์, 2545),6.

ภาพที่ 35 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/2

ขนาด 140 x 200 ซม.

ภาพที่ 36 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/3

ขนาด 150 x 300 ซม.

ภาพที่ 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อภาพ urban environment 2552 series 3/4

ขนาด 250 x 450 ซม.

นอกจากผลงานวิทยานิพนธ์ใน series 3 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีการปรับเปลี่ยนในด้านของการใช้สีที่มีความกลมกลืนกันทั่วทั้งภาพ ลดการตัดกันของคู่สี ตรงกันข้าม เพื่อให้ผลงานที่ได้มีความสอดคล้องทางด้านสีของบรรยากาศโดยรวมของการตกแต่ง ภายในอาคารและ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการตกแต่ง กับสถานที่คือ อาคาร tipco tower นี้

ภาพที่ 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5-6

ชื่อภาพ urban environment 2552 series 4/2

ภาพที่ 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5-6

ชื่อภาพ urban environment 2552 series 4/2

บทที่ 5

วิเคราะห์การติดตั้งผลงานกับสถานที่

เมื่อความสำคัญของศิลปะ เริ่มกระจายสู่ทุกชนชั้น มีบทบาทโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์การออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การสร้างสรรค์ศิลปะจึงต้องทำงานร่วมกันเพื่อประสานประโยชน์ต่อกัน กล่าวคือ สถาปนิกจะมีหน้าที่ออกแบบภาพร่างอาคารสถาปัตยกรรม และจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยเชื่อมโยงกับการทำงานของมัณฑนากรที่มีหน้าที่ออกแบบพื้นที่ว่างภายใน เพื่อการใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์และการจัดตกแต่งให้เกิดบรรยากาศที่ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย และเชื่อมโยงต่อการทำงานของศิลปินที่จะต้องออกแบบสร้างสรรค์ให้ผลงานนั้น สอดคล้องประสานกับบรรยากาศ หรือเป็นตัวกลาง เชื่อมโยงภาพรวมบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาภายในกับผู้อยู่อาศัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น¹

การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 1

ในบริเวณนี้เป็นส่วนของ บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ การใช้สอยในบริเวณนี้ คือเป็นจุดศูนย์รวมที่ผู้ที่เข้ามาทำงานหรือติดต่อธุระภายในอาคารต้องเข้ามาแลกเปลี่ยน ในบริเวณนี้ข้าพเจ้าได้เลือกภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 มาติดตั้ง โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและเหมาะสมในด้านกายภาพ ซึ่งลักษณะทางกายภาพของบริเวณนี้ มีการตกแต่งโดยใช้แผ่นหินอ่อนสีเข้ม มาเรียงต่อกันให้มีความแตกต่างกันพื้นผนังซึ่งก็เป็นแผ่นหินอ่อนสีเทาอ่อนเรียงต่อกันเป็นผนังขนาดใหญ่ ข้าพเจ้าเลือกที่จะติดตั้งผลงานบนผนังหินอ่อนสีเทา เพื่อให้สีของผลงานมีความโดดเด่น และผลงานสามารถเปลี่ยนสีและค่าน้ำหนักของผลงานไปตามแสงจากธรรมชาติที่ส่องผ่านผนังกระจกจากทางด้านทิศเหนือของตัวอาคาร เส้นที่ปรากฏในผลงานมีการประสานสอดคล้องกับลักษณะการปูผนังและพื้นหินอ่อนภายในบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความโดดเด่นสะดุดตาของสีภายในผลงานสามารถดึงดูดสายตาของผู้ที่เข้ามาในอาคารให้มองเห็นจุดประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญภายในอาคารนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

¹ ผศ.ปรีชา ปั่นกล้า, กรณีศึกษาผลงานประยุกต์ศิลป์ ลำปางทอง ณ ทะเลตะวันออก applied art:concept and art forms (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย์ จำกัด, 2548),4.

ภาพที่ 40 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 1

ในการติดตั้งผลงานในบริเวณประชาสัมพันธ์นี้ ข้าพเจ้ายังได้จำลองการติดตั้งในแบบต่างๆ เพื่อหาความเหมาะสมและเป็นทางเลือกที่มากขึ้นในการติดตั้งผลงาน เช่น การปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งจากบริเวณผนังหินอ่อนสีเทามาเป็นบริเวณผนังหินอ่อนสีเข้มเพื่อเพิ่มความกลมกลืนและสอดคล้องกับตัวอาคารโดยรวมอีกทั้งยังส่งผลให้ผลงานสามารถรับแสงจากธรรมชาติที่ส่องผ่านผนังกระจกจากทางทิศเหนือของตัวอาคารและในการทดลองนี้ ข้าพเจ้าได้ขยายผลงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผลงานมีกำลังแสดงตัวได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 41 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 2

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้จำลองการติดตั้งโดยเลือกภาพผลงานอื่นที่มี สีสันของผลงาน กลมกลืนกับสีบรรยากาศของผนังหินอ่อนสีเทาภายในบริเวณที่จะติดตั้งผลงานในจุด ประชาสัมพันธ์นี้และได้กำหนดขนาดของผลงานที่จะติดตั้งให้มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความกลมกลืน กับขนาดของแผ่นหินอ่อนที่ปูพื้นรวมถึงผนังฝ้าและดวงไฟบนผนังฝ้า

ภาพที่ 42 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์แบบที่ 3

สรุปผลการติดตั้งผลงานในบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าได้เลือก การติดตั้ง ผลงานในแบบที่ 1 เพราะ การติดตั้งในแบบที่ 1 นี้ ผลงานสามารถแสดงตัวออกมาได้อย่างสอดคล้อง กับเงื่อนไขเฉพาะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนาดที่มีความแตกต่างกับผนังหินอ่อนทั้งสีเขียวเข้ม และผนังหินอ่อนสีเทา อีกทั้งผลงานที่ติดตั้งยังมีความโดดเด่นจากการอาศัยแสงจากธรรมชาติ ภายนอกตัวอาคารที่ส่องเข้ามา การติดตั้งผลงานในการทดลองแบบที่ 1 นี้เป็นการสร้างสรรค์ที่ เน้นให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ที่ สดใส มีความเป็นกันเอง เป็นการต้อนรับด้วยสีสันที่มีความโดดเด่น ไม่เย็บขริมจนน่าเกรงขามและยังสามารถเป็นจุดที่นำสายตาของผู้ที่เข้ามาภายในอาคารให้มายังจุด ประชาสัมพันธ์นี้ด้วย

การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 2

ในบริเวณที่จะติดตั้งผลงานนี้คือ บริเวณผนังหินอ่อนสีเทา ซึ่งเป็นทางเดินเชื่อมต่อจากทางเข้าอาคารด้านทิศตะวันตกมาหาจุดประชาสัมพันธ์และเป็นทางไปสู่ลิฟท์ เพื่อขึ้นไปบนตัวอาคาร ในบริเวณนี้มีการปูผนังด้วยหินอ่อนสีเทา ผนังใหญ่ เพดานเปิด โล่งขึ้นไปถึงชั้นที่ 3 ประกอบกับด้านตรงข้ามของผนังหินอ่อนสีเทาเป็นกระจก tint สีเขียวใส การติดตั้งผลงานข้าพเจ้าได้เลือกผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ซึ่งข้าพเจ้าออกแบบผลงานให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ และผนังหินอ่อนสีเข้ม ในผลงานข้าพเจ้าเลือกใช้สีที่มีความสด ฤดูกาลตัดกับสีที่มีความเป็นแป้งเพื่อคัดให้ผลงานมีภาพทรงที่โดดเด่น ในการติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ ภายในอาคารมีความ สวยงามเมื่อมองผ่านผนังกระจกมาจากภายนอกอาคาร เป็นการเพิ่มสีสัน บรรยากาศให้กับสถานที่และมีความเหมาะสมทางด้านกายภาพของผลงานกับสถานที่ที่จะติดตั้งผลงานได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 43 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 1

ในการติดตั้งผลงานบริเวณทางเดินนี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองแบ่งส่วนของผลงานเป็น 3 ส่วน เพื่อเสริมสร้างความกลมกลืนกับลักษณะทางกายภาพในการตกแต่ง เช่นการแบ่งช่องของผนัง พื้น หินอ่อน และผนังเพดาน รวมถึงแสงเงาที่มาจากเส้นโครงสร้างในการปูกระจก ทางด้านทิศเหนือของอาคาร และการแบ่งผลงานออกเป็นส่วนๆนี้ สามารถช่วยลดความขัดแย้งของขนาดและสีของผลงานกับการตกแต่งภายในอาคารบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดความกระด้างจากพื้นผิวของผลงาน

ภาพที่ 44 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 2

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทำการทดลองติดตั้ง ผลงานที่มีสีสันทกมกลืนกับสีสันของบรรยากาศภายในอาคารโดยกำหนดให้ผลงานที่จะติดตั้งแยกออกเป็น 3 ส่วนในระยะช่องไฟที่เท่าๆกันให้ผลงานทั้ง 3 ส่วนนั้นอยู่เรียงกันในแนวนานเป็นการนำสายตาของผู้ที่เข้ามาภายในตัวอาคารสามารถมองเห็นไปถึงผลงานชิ้นที่ติดตั้งอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในทางทิศตะวันออกของตัวอาคารโดยไม่ถูกรบกวนทางสายตา อีกทั้งผลงานยังมีขนาดที่เล็กลงนี้ก็เพื่อความกลมกลืนกับลักษณะทางกายภาพของการปูพื้นหินอ่อนรวมถึงดวงไฟบนผนังฝ้าเพดานให้ เป็นมุมมองและทางเลือกให้กับการออกแบบติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ได้อีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 45 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบที่ 3

สรุปผลการติดตั้งผลงานในบริเวณทางเดินไปเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ในการทดลองติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งในแบบที่ 3 เพราะว่าการติดตั้งผลงานแบบที่ 3 นี้ผลงานที่ติดตั้งนั้นมีความกลมกลืนกับลักษณะทางกายภาพที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในในด้านของขนาดของผลงานกับลักษณะและขนาดของแผ่นหินอ่อนที่ใช้ปูพื้น และการติดตั้งผลงานในแบบที่ 3 นี้ยังเป็นตัวส่งเสริมผลงานที่ติดตั้งในบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทางด้านทิศตะวันออกมีความโดดเด่น รวมถึงสีที่ใช้ในผลงานที่จะติดตั้งไม่ค่อยมีสีสันทันที่จุดขาด ส่งผลให้ผลงานที่จะติดตั้งในโถงชั้นล่างทั้งสองจุดนี้ไม่ขัดแย้งกันเอง ทำให้ลักษณะโดยรวมของการตกแต่งมีจังหวะของการใช้สีที่ลงตัวไม่โดดเด่นจนเกินไป

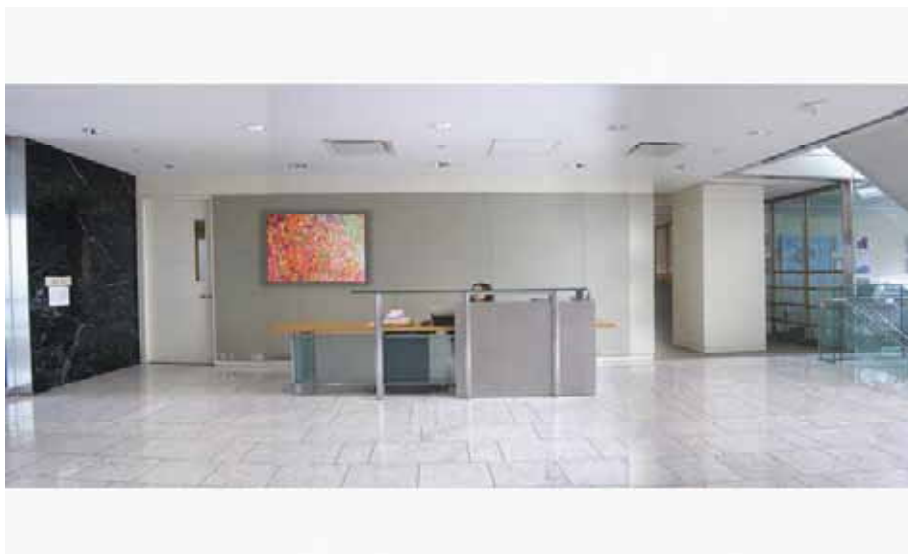
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 3

บริเวณที่จะติดตั้งผลงานในจุดนี้คือ บริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ กรู๊ป เป็นชั้นที่ 22 ของอาคาร และเป็นสำนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือ ทิปโก้ ในบริเวณนี้ เป็นส่วนที่สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทต่างๆโดยทางบันได จึงเป็นจุดที่มีความสำคัญ และเป็นจุดเด่นของสำนักงาน ในการติดตั้งผลงานบริเวณนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกผลงานชิ้นที่ 1 โดยข้าพเจ้าได้ออกแบบผลงาน ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ การตกแต่ง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ และให้สีในผลงานมีความหวานสดใส เสมือนเป็นการต้อนรับ ความป็นมิตร ซึ่งผลงานได้ถูกติดตั้งในบริเวณผนังสีครีมหลังเคาน์เตอร์ ที่มีการให้แสงจากดวงไฟเพียงเล็กน้อยแต่ให้ความสำคัญกับแสงจากธรรมชาติที่ส่องผ่านจากกระจกภายนอกตัวอาคารเข้ามา ยังบริเวณประชาสัมพันธ์จึงทำให้ผลงานที่จะติดตั้งในบริเวณนี้ แสดงตัวได้อย่างโดดเด่นและมีความเหมาะสม ได้เป็นอย่างดี

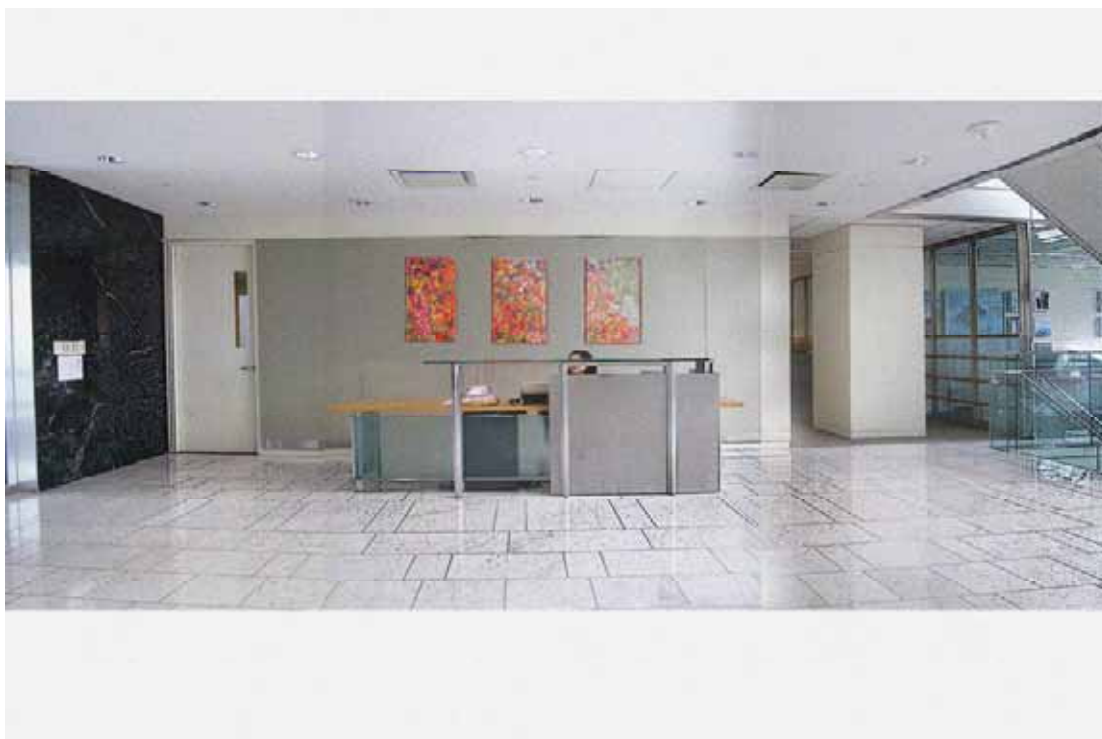
ภาพที่ 46 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22แบบที่ 1

ในการทดลองติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดลองหาการติดตั้งอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะติดตั้งผลงาน โดยทดลองติดตั้งผลงานให้ไปในทางซ้ายของผนังเมื่อหันหน้าเข้าหาเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลงานถูกบดบังหากว่าพนักงานมีการลุกขึ้นยืน

ภาพที่ 47 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22แบบที่ 2

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทำการทดลองแบ่งผลงานออกเป็น 3 ส่วน เพื่อทดลองติดตั้งให้ผลงานมีความสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแต่งภายในของบริเวณที่จะติดตั้งผลงานนี้

ภาพที่ 48 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22แบบที่ 3

สรุปผลการติดตั้งในบริเวณหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในส่วนสำนักงาน ทิปโก้ กรุ๊ป ในจุดนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกการทดลองติดตั้งในแบบที่ 3 เพราะว่า การติดตั้งในแบบที่ 3 นี้ ทำให้ผลงานมีความกลมกลืน สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแต่งภายในส่วนนี้ การเลือกใช้สีที่มีความฉูดฉาดไม่มาก เน้นไปทางชุดสีที่เน้นอารมณ์ที่สร้างความเป็นกันเอง มีความหวาน ความเบิกบาน ทำให้พื้นที่โดยรวมที่จะติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ดูมีชีวิตชีวา เสริมสร้างความเป็นมิตรให้กับผู้ที่พบเห็นและมีความหมายแสดงถึงการต้อนรับ ได้เป็นอย่างดี

การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 4

บริเวณที่จะติดตั้งผลงานในบริเวณนี้เป็นส่วน รับรองสำหรับผู้มาติดต่อธุระในเรื่องต่างๆ ภายในสำนักงาน ทิปโก้ ลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแต่งส่วนนี้ ได้มีการออกแบบให้มีความโปร่งโล่งโดยการใช้แสงจากธรรมชาติ ภายนอกอาคารเข้ามา อีกทั้งยังใช้การเปิดเพดานโล่งสูงขึ้นไปเพื่อให้เห็นทางเดินที่เชื่อมต่อไปสำนักงานในส่วนอื่นๆ และมีการนำวัสดุจากธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตกแต่ง ในบริเวณนี้ข้าพเจ้าได้เลือกผลงานชิ้นที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็น

ผลงานที่มีสีสัน ไม่ฉูดฉาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้มีความผ่อนคลายมากขึ้น และเป็นจุดพักสายตาจากแสง และทิวทัศน์จากภายนอกตัวอาคาร

ภาพที่ 49 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22แบบที่ 1

ภาพที่ 50 ภาพจำลองการติดตั้งบริเวณประชาสัมพันธ์สำนักงาน ทิปโก้ ชั้นที่ 22แบบที่ 2

บทที่ 6

สรุป

การสร้างสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ อาคาร tipco tower ในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอน สามารถสืบค้นได้ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างสรรคผลงาน ซึ่งจะต้องมีที่มาและมีจุดประสงค์ในการออกแบบที่ชัดเจน โดยผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีที่มาจากความสนใจต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงมุมมองด้านบวกที่มีต่อเมือง เป็นความสุข ความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเมือง ในด้านภาพแบบของผลงานนั้นได้ใช้จินตนาการและได้รับอิทธิพลจากศิลปะโพสต์โมเดิร์นในการนำเสนอภาพทรงทางศิลปะ

เมื่อผลงานมีจุดมุ่งหมายและภาพแบบในการแสดงออกที่ชัดเจนแล้ว การหาสถานที่ที่สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและภาพแบบนั้นนับว่ามีความสำคัญมาก การวางหลักเกณฑ์ที่สำคัญไว้คร่าวๆในการเลือกสถานที่ที่จะติดตั้งผลงานควรมีภาพแบบทางกายภาพที่สอดคล้องและมีบริบทของความเป็นเมืองร่วมอยู่ด้วย อาคาร tipco tower เป็นสถานที่ที่ถูกเลือก เพราะ มีลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับภาพแบบผลงาน รวมถึง บริบทของเมืองที่มีอยู่เต็มเปี่ยมจากช่วงเวลาหน้าทีและประโยชน์ใช้สอยของอาคาร

การวิเคราะห์การออกแบบตกแต่งภายในของสถานที่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลจากสถาปนิกผู้ออกแบบ จะเห็นได้ว่าอาคารtipco tower เป็นอาคารที่มีคุณภาพสูงในทุกๆด้าน แต่จุดหนึ่งที่พบและน่าสนใจคือ ในการออกแบบตกแต่งมีการนำระนาบมาใช้ในทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จึงเป็นการสร้างความแตกต่างของภาพทรง สี สัน ผลงานยังสามารถแสดงเนื้อหาร่วมกับสถานที่ได้อย่างดีอีกด้วย

การวิเคราะห์หาบริเวณที่จะติดตั้งผลงานโดยใช้หลักเกณฑ์ของลักษณะการใช้งานและความเหมาะสมทางกายภาพ ทำให้สามารถกำหนดบริเวณที่จะติดตั้งผลงานลำดับต่อมาที่จะต้องคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ที่จะติดตั้งผลงานกับขนาดของผลงานให้มีความเหมาะสม ซึ่งในวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการสร้างองค์ประกอบศิลป์โดยไม่เน้นความเคร่งเครียดกับเอกภาพภายในเพราะความไม่ลงตัวจะเป็นความแตกต่างที่จะเพิ่มความหลากหลายและน่าสนใจ แต่ต้องควบคุมไม่ให้ขัดแย้งมากเกินไปเช่นกัน

การสร้างแบบจำลองการติดตั้งก็มีส่วนสำคัญที่สามารถทำให้มองเห็นภาพโดยรวมในการออกแบบติดตั้งผลงานในแบบต่างๆ ได้ เมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนแล้วจึงทำการขยายผลงานโดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

การสร้างสรรค์ผลงานติดตั้งกับสถานที่อาคาร tipco tower นี้ เป็นการออกแบบโดยมุ่งเน้นผลที่ได้คือการสร้างเสริมความงาม สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลในด้านความสุข ความเบิกบาน ให้กับสถานที่และผู้ที่มาภายในอาคาร

วิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นเพียงการแนวทางการแสดงออกและการกำหนดแนวทางในการคิดเพื่อการตกแต่งอาคารสถานที่ ที่ผ่านการวิเคราะห์ ถึงข้อดี ข้อจำกัด และปัญหาในการสร้างสรรค์ แต่ประเด็นที่สำคัญ คือ การสร้างภาพรวมการทำงานของศิลปิน ที่จะต้องเข้าไปจัดการกับพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งบางครั้งอาจมีความแตกต่าง ดังนั้นคุณค่าสำคัญ นอกจาก คุณลักษณะของศิลปินที่แสดงออกในการสร้างสรรค์เฉพาะตนแล้ว โจทย์ที่มีเงื่อนไขแตกต่างจะทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆ หากเพียงแต่ว่าศิลปินนั้นจะมีความสามารถแสดงออกถึงตัวตนของตนเองมากน้อยเพียงใดที่เหมาะสมของช่วงเวลานั้นๆ

บรรณานุกรม

- ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2544.
- ธีรยุทธ บุญมี. โลก MODERN & POST MODERN. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สายธาร, 2547.
- ปรีชา ปั่นกล้า. กรณีศึกษาผลงานประยุกต์ศิลป์ สำเนาทอง ณ ทะเลตะวันออกประยุกต์ศิลป์คืออะไร
APPLIED ART : CONCEPTS AND ART FORMS). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,
 2548.
- ไพโรจน์ ชมูณี. ประยุกต์ศิลป์: แนวคิดและรูปทรง (ประยุกต์ศิลป์คืออะไร APPLIED ART
: CONCEPTS AND ART FORMS). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2548.
- พิชญ์ สุภณมิตร. ศิลปะคือสิ่งปลอบประโลม MIRACLE OF ART (มหัศจรรย์แห่งศิลปะ).
 กรุงเทพฯ: สดสัปดาห์ สำนักพิมพ์, 2548.
- สกนธ์ ภู่งามดี. จิตวิทยากับการออกแบบ. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2545.
- สมเกียรติ ตังนโม ผู้แปล. จิตวิทยาเกี่ยวกับสี (Psychology of color) ทฤษฎีสี (A complete guide for
artists by Ralph Fabri). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	นายอนุรักษ์ อ่วมธรรม
วันเกิด	17 ตุลาคม 1978
ภูมิลำเนา	San Francisco
การศึกษา	มัธยมศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง อุดมศึกษา สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม