

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ดรีม โฮเทล บางกอก
เรื่อง ดินแดนแห่งความสงบสุขในจินตนาการ

โดย
นายภูวนัย เมืองเจริญ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

PROJECT OF PAINTING FOR DECORATION AT DREAM HOTEL BANGKOK :

TITLE PEACEFUL WORLD IN MY IMAGINATION

By

Poohwanai Muangcharoen

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

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ดรีม โฮเทล บางกอก
เรื่อง ดินแดนแห่งความสงบสุขในจินตนาการ

โดย
นายภูวนัย เมืองเจริญ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ การสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร คริม โสเท็ล บางกอก เรื่อง ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ ”
เสนอโดย นายภูวนัย เมืองเจริญ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตั้งกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั่นกล้า
2. อาจารย์พรพรม ชาววัง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมูณี

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์อิทธิพล วิมลศิลป์)
...../...../.....

..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี)
...../...../.....

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั่นกล้า)
...../...../.....

..... กรรมการ
(อาจารย์พรพรม ชาววัง)
...../...../.....

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมูณี)
...../...../.....

48152309 : สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

คำสำคัญ : ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ

ภูวนัย เมืองเจริญ : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ครีမ် โยเต็ล บางกอก เรื่อง ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ปรีชา ปั่นกล้า, อ.พรพรม ชาววัง และ รศ.ดร. ไพโรจน์ ชมูณี. 91 หน้า.

วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้ ได้รับแรงบันดาลใจและความประทับใจจากการได้สัมผัสพบเจอความสวยงาม ความสงบสุขของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ผสมผสานอารมณ์ความรู้สึก ความคิดฝัน นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมแสดงภาพดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ เพื่อสื่อถึงความรู้สึกอันดีของความรัก ความสงบสุข ความงดงาม ความอบอุ่น ความปิติ ความอึดอ้อมใจ ที่เต็มเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ถ่ายทอดผ่านผลงานทัศนศิลป์จิตรกรรมด้วยเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ

การออกแบบจิตรกรรมชุดนี้เพื่อติดตั้งภายในอาคาร โรงแรม DREAM HOTEL BANGKOK สุขุมวิท 15 ซึ่งมีความเพียบพร้อมด้วยสถานที่อันสวยงาม ห้องอาหาร สปา ห้องนอนที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน การตกแต่งที่มีเอกลักษณ์ โดยผสมผสานรูปแบบศิลปะของตะวันตกและตะวันออกในการตกแต่ง ทำให้สถานที่ที่มีความน่าสนใจ สร้างประสบการณ์ใหม่และแตกต่างต่อผู้เข้าพัก ซึ่งผลงานจิตรกรรมชุดนี้ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพ และ แนวคิดในการตกแต่งสถานที่ ทั้งยังเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขตำแหน่งที่ติดตั้งผลงานภายในโรงแรมเพื่อให้สถานที่ที่มีผลเชิงบวก โดยออกแบบผลงานจิตรกรรมแสดงภาพทิวทัศน์ที่มีระยะใกล้-ไกล ให้ความรู้สึกลึกลงตาช่วยทำให้บริเวณจุดติดตั้งผลงานมีบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง ผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็นหลัก และลดความรู้สึกทึบตันบริเวณผนังด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของโรงแรม

เมื่อติดตั้งผลงานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านกายภาพต่อสถานที่คือ ผลงานจิตรกรรมทำให้เกิดมิติ ลึกลงตา สร้างพื้นที่สีเขียวจำลองขึ้นในความรู้สึกทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกความเป็นอิสระเสมือนทะเลออกไปสู่ ดินแดนในจินตนาการและช่วยทำให้สถานที่ดูกว้างขวางขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางด้านจิตใจนั้นด้วยสุนทรียภาพทางศิลปะช่วยจรโลงจิตใจให้ความรู้สึกถึงความสบาย ความผ่อนคลาย การพักผ่อนทั้งกายและใจในบรรยากาศแห่งความสุขภายใต้อ้อมกอดของธรรมชาติ ทั้งยังซาบซึ้งในความงดงามและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นหัวใจของงานศิลปะและจุดมุ่งหมายสูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. 2. 3.

48152309 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES

KEY WORD : THE PEACEFUL WORLD IN MY IMAGINATION.

POOHWANAI MUANGCHAROEN : PROJECT OF PAINTING FOR DECORATION
AT DREAM HOTEL BANGKOK : TITLE PEACEFUL WORLD IN MY IMAGINATION. THESIS
ADVISORS : ASSOC.PROF.PREECHA PUN-KLUM,PORNPROM CHAWANG AND ASSOC.
PROF. PIROJ JAMUNI,Ph. D. 91 pp.

The MFA art thesis comes from the inspiration and impression of beauty and calmness of the rich warm atmosphere reflecting the warm - happy natural environment is made fantasy and emotion is combined to one. Happiness in the atmosphere is reflected by acrylic technique on canvas.

The artist designed the paintings to be installed at the Dream Hotel Bangkok Sukhumvit 15, where the wonderful decorations combined with the perfect western and eastern art such as restaurant, spa, guest rooms and other facilities that create visitor's experiences. The work emphasize feature and the main theme of hotel. The artist designed the paintings to communicate the image of extensive landscape for making illusion of the forest, feels freedom, so lively as if can go through the imagination world and installed the paintings for makes the places at northern and western feels widen.

The achievement of works of art and profound aesthetic thinking and design can nourish and heal visitor's mind, make them comfortable and relax for both mind and body. It is in the embrace of the nature and appreciate in the beauty, the value of the abundant nature, the heart of creation and the highest objective of the applied art thesis.

Department of Applied Art Studies Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2009
Student's signature
Thesis Advisors' signature 1. 2. 3.

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงด้วยความเคารพอย่างสูง ต่อผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านและครอบครัวของข้าพเจ้า พระคุณของครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบความรู้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าขอกราบและน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณย่า บิดามารดา ผู้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูและปรารถนาดีสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาสูงสุด รวมไปถึงครูอาจารย์ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั่นกล้า อาจารย์พรพรม ชาววัง รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ชมูณี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบพระคุณโรงแรม DREAM HOTEL BANGKOK ที่ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเพื่อให้ถ่ายภาพสถานที่ให้ข้อมูลทุกอย่าง อันเป็นประโยชน์เพื่อใช้การศึกษา อันเป็นผลสืบเนื่องสู่ความสำเร็จลุล่วงมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์นี้

น้อมรำลึกถึงท่าน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะสู่แผ่นดินสยามประเทศจนเติบโตงอกงามเป็นมหาพฤกษาในปัจจุบันนามศิลปากร ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้มอบโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้าได้รับการศึกษาอย่างสูงสุด ขอบพระคุณ คุณมนัสพันธ์(สุนทร) ศิริชาติ สนับสนุนทุนในการทำวิทยานิพนธ์ ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ที่ร่วมศึกษาในระดับมหาดบัณฑิต สำหรับมิตรภาพ ความช่วยเหลือ ความปรารถนาดีที่มีแก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเสมอมา

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน ด้วยหัวใจทั้งหมดที่มี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการศึกษา.....	3
สมมติฐานของการศึกษา	4
ขอบเขตของการศึกษา.....	5
ขั้นตอนการศึกษา	5
สรุป.....	6
คำนิยามศัพท์เฉพาะ	7
2 ข้อมูลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์.....	8
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	8
อิทธิพลที่ส่งผลต่อผลงานวิทยานิพนธ์	9
อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม.....	9
อิทธิพลจากเอกสาร ตำรา	11
อิทธิพลจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์.....	12
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม.....	14
สรุป	17
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งผลงาน	18
วิเคราะห์ข้อมูลสถานที่.....	18
แนวความคิด.....	18
รูปทรงทางกายภาพของสถานที่	19
องค์ประกอบในการตกแต่งภายใน โรงแรม	19
โครงสร้างภายใน.....	20

บทที่		หน้า
	พื้นที่ใช้สอย.....	21
	สี	25
	แสง	28
	ลักษณะผิว	30
	เฟอร์นิเจอร์.....	31
	สรุป	31
3	การดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์.....	32
	กระบวนการของการสร้างสรรค์	32
	การสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์.....	33
	ทัศนธาตุต่าง ๆ ในผลงานก่อนวิทยานิพนธ์.....	42
	จุด.....	42
	เส้น.....	42
	น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา	43
	พื้นที่ว่าง.....	43
	สี.....	43
	ลักษณะผิว.....	44
	สรุป	44
4	ผลงานวิทยานิพนธ์	45
	องค์ประกอบของศิลปะ	45
	รูปทรง.....	45
	เนื้อหา	46
	ทัศนธาตุ.....	46
	สี.....	46
	พื้นที่ว่าง	47
	พื้นผิว	47
	จุด.....	47
	รูปทรง.....	47
	เทคนิคการสร้างสรรค์	48
	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1	50

บทที่	หน้า
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 2	52
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 3	54
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 4	56
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 5	58
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 6	60
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายใน โรงแรม DREAM HOTEL BANGKOK	62
ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์	62
กำหนดแนวทางการสร้างสรรค์	62
ช่วงการนำเสนอผลงาน โรงแรม Dream Hotel Bangkok.....	62
ช่วงวิเคราะห์ผลงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเงื่อนไขการติดตั้งภายในโรงแรม	62
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสถานที่ติดตั้ง	63
แนวคิดวิธีการติดตั้ง.....	63
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสถานที่ติดตั้ง.....	63
การออกแบบกำหนดสัดส่วนความเหมาะสมของผลงานส่วนที่ 1	63
การออกแบบกำหนดสัดส่วนความเหมาะสมของผลงานส่วนที่ 2	67
การออกแบบกำหนดสัดส่วนความเหมาะสมของผลงานส่วนที่ 3	70
การออกแบบกำหนดสัดส่วนความเหมาะสมของผลงานส่วนที่ 4	75
แบบจำลองสถานที่	81
5 บทสรุป	87
บรรณานุกรม	89
ประวัติผู้วิจัย	90

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ข้อมูลอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่	10
2 สภาพธรรมชาติในจังหวัดเชียงราย	11
3 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากตำรา	11
4 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากตำรา	12
5 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์	13
6 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์	13
7 ผลงานของ อองรี รูสโซ่ (Henri Rousseau).....	14
8 ผลงานของ อองรี รูสโซ่ (Henri Rousseau).....	15
9 ผลงานของ อองรี รูสโซ่ (Henri Rousseau).....	15
10 ผลงานของ จอร์จ เซอร์วอตต์ (George Seurat)	16
11 ผลงานของ จอร์จ เซอร์วอตต์ (George Seurat)	17
12 โครงสร้างภายในอาคารบริเวณทางเข้าและLobby	20
13 การตกแต่งบริเวณ Lobby ทางด้านทิศตะวันตก.....	21
14 บริเวณในส่วน Flava Restaurant	22
15 เตียงนอนภายในห้องพัก	23
16 เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก	24
17 บริเวณห้องน้ำภายในห้องพัก	24
18 ส่วนพักผ่อนหน้าลิฟต์ชั้น 1	25
19 บริเวณลิฟต์ชั้น 1	25
20 บริเวณบาร์ (Bar)ชั้น 2.....	26
21 บริเวณด้านหน้า Flava Restaurant & Bar (ชั้น 2)	27
22 บริเวณที่นั่งสำหรับพักผ่อนด้านทิศตะวันออก.....	28
23 ประติมากรรมเจดีย์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1	29
24 บริเวณทางเดินระหว่างห้องพัก	30
25 บริเวณสำหรับนั่งพักผ่อนใกล้บริเวณประตูทางเข้า.....	31
26 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ช่วงต้นระยะที่ 1	33
27 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ช่วงต้นระยะที่ 1	34

ภาพที่	หน้า
28 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2.....	35
29 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2.....	36
30 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงหลังระยะที่ 2.....	37
31 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงหลังระยะที่ 2.....	38
32 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	39
33 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	40
34 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	40
35 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	41
36 ร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1	48
37 ร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2	49
38 ร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3	49
39 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1	50
40 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1	51
41 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2.....	52
42 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2.....	53
43 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3	54
44 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3.....	55
45 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 4	56
46 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 4.....	57
47 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 5	58
48 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 5.....	59
49 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 6	60
50 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 6	61
51 บริเวณ Lobby ก่อนการติดตั้งผลงาน	64
52 รูปแบบการติดตั้งผลงานบริเวณส่วนที่ 1 แบบที่ 1.....	65
53 รูปแบบการติดตั้งผลงานบริเวณส่วนที่ 1 แบบที่ 2	66
54 บริเวณผนังยาว และ โถงทางเดิน	67
55 รูปแบบการติดตั้งผลงาน ส่วนที่ 2 แบบที่ 1.....	68
56 รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่ 2 แบบที่ 2.....	69
57 บริเวณ โถงทางเดิน ไปสู่ผนังด้านข้างลิฟต์ ชั้น 1.....	70

ภาพที่	หน้า
58	รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่3 แบบที่ 1..... 71
59	รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่3 แบบที่ 2 72
60	รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่3 แบบที่ 73
61	บริเวณลิฟต์ ชั้น 2..... 75
62	รูปแบบการติดตั้งผลงานบริเวณหน้าลิฟต์ส่วนที่ 4 แบบที่ 1..... 76
63	รูปแบบการติดตั้งผลงานบริเวณหน้าลิฟต์ส่วนที่ 4 แบบที่ 2..... 77
64	รูปแบบการติดตั้งผลงานบริเวณหน้าลิฟต์ส่วนที่ 4 แบบที่ 3 78
65	รูปแบบการติดตั้งผลงานบริเวณหน้าลิฟต์ส่วนที่ 4 แบบที่ 4 79
66	ภาพจำลองโมเดลของ ครีม โยต์เต็ล บางกอก มุม bird's eye view 81
67	ภาพจำลองโมเดลชั้น 1และ2 มุมมองด้านข้าง 81
68	ภาพจำลองโมเดลชั้น2 82
69	ภาพขยายโมเดลชั้น2 82
70	ภาพจำลองโมเดลส่วน Lobby 83
71	ภาพขยายโมเดลส่วน Lobby 83
72	ภาพจำลองโมเดลผนังบริเวณ โถงทางเดิน 84
73	ภาพขยายโมเดลผนังบริเวณ โถงทางเดิน..... 84
74	ภาพจำลองโมเดลหน้าลิฟต์ ชั้น1 85
75	ภาพขยายโมเดลหน้าลิฟต์ชั้น1 85
76	ภาพจำลองโมเดลหน้าลิฟต์ชั้น2 86
77	ภาพขยายโมเดลหน้าลิฟต์ชั้น2 86

บทที่ 1

บทนำ

ความสุขเป็นสิ่งที่มีมวลมนุษย์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายปรารถนาที่จะพบเจอด้วยกันทั้งนั้น ความสุขด้านกายภาพเกิดได้จาก การได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ยา รักษาโรค ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม สิ่งเหล่านี้คือความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนการได้อยู่ในสถานที่อันปลอดภัยห่างจากภัยอันตรายทั้งหลาย สถานที่อันสงบไม่วุ่นวาย ไม่มีมลภาวะต่าง ๆ

ความสุขสงบด้านจิตใจนั้นเกิดจากการที่มนุษย์ได้กระทำในสิ่งที่ปรารถนา การได้อยู่ในสถานที่ที่ตนชอบ และรู้สึกปลอดภัยมีความมั่นคง ได้พบได้อยู่ ใกล้ชิดกับบุคคลหรือกลุ่มสังคมที่ตนคุ้นเคย เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงมนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่ มีภาระการงานที่ต้องทำ ต้องพบกับปัญหามากมาย ทั้งยังต้องกระทำตามกฎระเบียบของสังคม ดังนั้น มนุษย์ไม่อาจทำในสิ่งที่ตนต้องการได้เสมอไป หรือได้อยู่ในสถานที่ตามที่ตนต้องการได้ตลอดเวลา เช่น เมื่อบุคคลที่เกิดและเติบโตในต่างจังหวัด แต่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ซึ่งเต็มไปด้วยความแออัดวุ่นวาย เป็นต้น

เมื่อมนุษย์ไม่สามารถกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการได้ มนุษย์จึงใช้การคิดฝัน หรือความฝัน (Dream) และเหตุการณ์บางอย่างอาจส่งผลต่อภาวะภายในนำไปสู่ห้วงแห่งจิตซึ่งเป็นการเปิดโอกาสต่อมนุษย์ให้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตนปรารถนาสำเร็จได้ ความคิดฝันนี้ทางจิตวิทยาถือว่าเป็นจินตนาการชนิดหนึ่ง เป็นจินตนาการที่ได้รับการกระตุ้นจากความปรารถนาบางอย่างในจิตไร้สำนึก (Unconscious)

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่ศิลปินได้นำประสบการณ์ เหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน ผสมผสานกับความคิด อารมณ์และถ่ายทอดออกมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

ทัศนคติที่กล่าวว่า ศิลปะคือความสมปรารถนาหรือความฝัน¹ ความปรารถนาบางอย่างเราไม่สามารถทำให้สมหวังได้ในความจริง เพราะแต่ละยุคสมัยมนุษย์ได้สร้างกรงขังแห่งกฎเกณฑ์ให้กันและกันตลอด โดยที่ส่วนลึกของจิตใจไม่สามารถจะกลมกลืนหรือยอมรับกฎเกณฑ์นั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง แสดงออกให้ปรากฏในพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นการต่อต้านสังคมและละเมิดกฎเกณฑ์นั้น ความฝันและงานศิลปะเป็นทางออกทางหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่จะช่วยให้มนุษย์ได้กระทำการต่าง ๆ อย่างอิสระหรือเป็นไปตามความต้องการของจิตใจที่แท้จริง โดยกฎเกณฑ์ของสังคมไม่อาจควบคุมได้

จิตรกรรมตามความหมายดั้งเดิมมาแต่บรรพกาลคือ ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ ที่มีเพียงด้านกว้างและด้านยาว ส่วนมิติที่ 3 คือ ปริมาตรและความลึกนั้นเกิดจากการใช้เส้น สี น้ำหนักและพื้นผิวสร้างความลวงตาให้ดูลึกเข้าไปในผิวระนาบของผืนผ้าใบ และดูลวงตาดึงดูดสายตาออกไปภายนอกจึงเป็นเสมือนหน้าต่างเปิดสู่โลกกว้างและเห็นจินตนาการ ความคิดความรู้สึกของศิลปินผู้สร้างผลงาน

ผลงานศิลปะกับสถาปัตยกรรมทั้ง 2 ส่วนต่างมีความสำคัญต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือ ผลงานศิลปะต้องมีสถานที่ในการติดตั้งผลงาน ส่วนสถาปัตยกรรมต้องใช้ผลงานศิลปะในการตกแต่ง เพื่อจรรโลงจิตใจของผู้คนที่อาศัยภายในอาคารและใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ลดความแข็งกระด้างทางสายตา เมื่อมองเห็นรูปทรงเรขาคณิต ผันทั้งที่ต้นของสถาปัตยกรรม เป็นต้น

โรงแรม ดริม โฮเต็ล บางกอกเป็นบูติกโฮเต็ลระดับ 5 ดาว ที่ผสมผสานกลิ่นอายตะวันออกและตะวันตก มีการออกแบบตกแต่งแบบ “In-Your-Dream” คือ การนำความฝันกับความจริงของการพักผ่อนและบันเทิงแห่งแรกในเอเชียด้วยงบประมาณ 680 ล้านบาท ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ หรรษา และทันสมัย โดยเจ้าของโรงแรมชาวอินเดียนาม วิกรม ชัชวาลและกลุ่ม Hautel Couture ซึ่งเป็นบริษัทแม่ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์ก ชื่อว่า Hotel Hamshire & Resort ปัจจุบันมีโรงแรมในเครือทั้งสิ้น 17 แห่ง โดยดริม โฮเต็ล บางกอก มีคุณวาชีนี ไกรฤกษ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

โปรเจกต์ของดริม โฮเต็ล บางกอกนี้ได้เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2549 ด้วยการซื้ออาร์ทเมนต์ระดับ 4 ดาวที่ชื่อ ซัมเมอร์ เซตในซอยสุขุมวิท 15 แล้วนำมาออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอกใหม่ไม่เหลือเค้าโครงเดิมด้วยการลงทุนกว่า 680 ล้านบาท เนรมิตโรงแรมบูติกสูง 9 ชั้น จำนวน 100 ห้องพัก ท่ามกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ด้วยความเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่นด้วยอารมณ์รูปแบบที่ถูกสะท้อนผ่านออกมาทางสีเส้นของแสงไฟ วัสดุที่มีความมันวาว ทำให้

¹ ชูลุด นิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 10-11.

เกิดความระยิบระยับควบคู่ไปกับบรรยากาศ และการผสมผสานอันหลากหลายทั้งกลมกลืน และขัดแย้งของเฟอร์นิเจอร์และงานประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่แปลกตาและรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

คริม โฮเต็ล บางกอกได้รับการออกแบบโดย ASC Interior Co., Ltd. โดดเด่นมากในด้านความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่ภายในโรงแรมได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ Lobby, Flava & Bar, Avatar spa และส่วนของห้องพัก ในแต่ละโซนถูกออกแบบด้วยความคิดหลักเดียวกันคือ การผสมผสานรูปแบบทางศิลปะต่าง ๆ ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันในรูปแบบสีสัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ แต่เนื่องด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ปัญหาของสถานที่คือมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ไม่มีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เปิดโล่ง ดังนั้นผลงานของข้าพเจ้าเป็นผลงานภาพจิตรกรรม ซึ่งแสดงถึงทิวทัศน์ของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ ลึก ลวงตามิระยะใกล้-ไกล ซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกถึงความเป็นอิสระเหมือนสามารถทะลุออกไปอีกโลกหนึ่ง เสมือนหน้าต่างเปิดสู่โลกกว้างสู่ดินแดนแห่งความสุข

ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศแห่งความสุขของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยพึ่งพากัน สัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระ สงบไม่วุ่นวาย ภายใต้ร่มกอดของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ข้าพเจ้านำภาพถ่ายป่าไม้ที่สมบูรณ์ สวยงามมาจัดวางตามความต้องการ ผสมผสานจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นภาพดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงออกแบบผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เป็นภาพทิวทัศน์ที่มีระยะใกล้-ไกล ลึก ลวงตา ซึ่งเมื่อติดตั้งบนผนังภายในอาคารแล้วสามารถช่วยลดความรู้สึกแข็งกระด้าง ความทึบตันของผนังได้ และทำให้รู้สึกว่าพื้นที่ดูกว้างขวางมากขึ้น ปลอดโปร่งขึ้น รูปทรงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ภายในภาพเช่น ผีเสื้อ นกยูง ผีเสื้อ หิ่งห้อย ฯลฯ ช่วยทำให้พื้นที่นั้นๆ มีความมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าใช้โครงสร้าง บรรยากาศ และรูปทรงภายในภาพ ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับตำแหน่งติดตั้งผลงานในแต่ละจุด เพื่อการมีส่วนร่วมส่งเสริมซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศอันดีแก่สถานที่ ให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ดี

ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวความคิดฝัน (Fantasy) ในวิธีการแบบจุดนิยม (Pointillism) เพื่อแสดงเนื้อหาสาระทางศิลปะโดยอาศัยรูปทรงจากธรรมชาติเป็นสื่อในการแสดงออก ตามความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมาจากอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ความสุข และสงบในธรรมชาติ

2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่อาศัยความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของการออกแบบ การตกแต่งภายใน ครีมี โยเติ้ล บางกอกร่วมเป็นเงื่อนไขในการสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อติดตั้งภายในบริเวณ Lobby ชั้น 1 และบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 2 เป็นสำคัญ

3. เนื้อหาของผลงานแสดงถึงความรู้สึกในด้านบวก แสดงถึงดินแดนแห่งความสุขสบาย ในจินตนาการ สามารถสื่อความรู้สึกอันดี เช่น ความสงบสุข ความอบอุ่น ความรัก ความร่วมมือของธรรมชาติ ความสวยงามของภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ในโลก เพื่อช่วยคลายความตึงเครียดของผู้คนในเมืองหลวง ได้เข้าสู่ความสุขสงบ เกิดจินตนาการทำให้มีความหวังให้พบความสุขตามทัศนะของ Plato ที่กล่าวว่า ศิลปะเป็นเรื่องราวของความงาม ความงามคือความจริงและความดี²

4. เพื่อพัฒนารูปแบบผลงานและการแสดงออกของผู้ทำการศึกษา

สมมติฐานของการศึกษา

1. รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน จะแสดงออกถึงบรรยากาศ แสง สี ของดินแดนแห่งความฝันในมุมมองต่าง ๆ กัน โดยเปลี่ยน เพิ่มเติมสีของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ มาเป็นโทนสีตามจินตนาการ เน้นความรู้สึกผสมผสานความคิดภายใน ในการแสดงออก

2. แนวเรื่อง บ่งบอกถึงความสงบสุขของโลกในอุดมคติของข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ความสวยงามของบรรยากาศสีสันและลักษณะภูมิประเทศอันสวยงามที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในโลกของความเป็นจริง

3. เทคนิควิธีการ เป็นเทคนิคสื่อครีติก โคนเน้นให้รู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ ความอบอุ่นและสงบด้วยบรรยากาศของสี โดยวิธีการจุดสีเพื่อสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้นในภาพซึ่งเกิดจากความรู้สึกของข้าพเจ้าที่กำหนดขึ้น

4. การติดตั้งเพื่อสอดคล้องกับการติดตั้งผลงานกับสถานที่ ภายในอาคารต้องมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของมันและกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศอันดีต่อผู้มาใช้บริการ

² พระธรรมโกศาจารย์, ปรัชญากรีกบ่อเกิดปัญญาตะวันตก (กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์สยาม, 2550), 215.

ขอบเขตของการศึกษา

1. สถานที่ในการติดตั้งผลงาน

ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร ครีมนีโอเทิล บางกอก รวมทั้งบรรยากาศแวดล้อมสถานที่ เพื่อประกอบกับการวิเคราะห์รูปแบบการสร้างผลงาน

2. ผลงานการสร้างสรรค์

2.1 ประสบการณ์ ความประทับใจอันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดจินตนาการและนำเสนอเพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาการรับรู้ด้วยเนื้อหาของบรรยากาศแห่งความสงบสุขในจินตนาการให้ความรู้สึกนี้สามารถสื่อถึงผู้พบเห็นผลงานได้

2.2 ข้าพเจ้าเลือกกำหนดเนื้อหาผ่านทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element) แบบจุดนิยม (Pointillism) เพื่อสร้างผลงานให้มีความกลมกลืนกับตำแหน่งติดตั้งผลงาน

3. บริบทของสถานที่ร่วมเป็นเงื่อนไขในการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการศึกษา

1. สถานที่ติดตั้งผลงาน

1.1 รวบรวมข้อมูลเป็นการค้นคว้าตามลำดับขั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.2 ข้อมูลจากนิตยสารและซีดี ข้อมูลภาพเบื้องต้นนอกสถานที่

1.3 ข้อมูลที่ได้จากการไปสัมผัสสถานที่จริง เป็นการเข้าไปศึกษาให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม บรรยากาศในสถานที่จริงโดยบันทึกเป็นภาพถ่าย

1.4 ข้อมูลจากแบบแปลนการออกแบบตกแต่งอาคารเพื่อศึกษาพื้นที่การใช้สอยพื้นที่ว่าง พื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อพิจารณาและออกแบบผลงานเพื่อแก้ปัญหาสถานที่

1.5 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลนอกเหนือจากที่มีในเอกสารข้อมูล

1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อรวบรวมประมวลถึงความสำคัญและปัญหาของการตกแต่งให้สอดคล้องกับการออกแบบผลงานตามวัตถุประสงค์

2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

2.1 รวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตนเอง สร้างแรงบันดาลใจและอารมณ์ความรู้สึก

2.2 ข้อมูลจากภาพถ่ายในนิตยสารต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการเพื่อนำมาใช้สร้างผลงาน

2.3 ทดลองและทำภาพร่างในการนำเสนอเพื่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

2.4 นำเสนอต่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อวิเคราะห์ วิจัยเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาผลงานต่อไป

2.5 สรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ต่อไป

สรุป

ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ใฝ่หาใฝ่ฝันถึงโลกอันสวยงาม ดินแดนในอุดมคติซึ่งทุกคนสามารถพบเห็นได้เองในความฝัน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประยุกต์ จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการศึกษาตามวิธีการศึกษาศิลปะ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมตรงตามแนวคิดที่ได้กำหนดไว้ คือ ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

จิตรกรรม (Painting)	- ลักษณะของงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ 2 มิติ
จินตนาการ (Imagination)	- การกระทำหรือพลังอำนาจของจิต ซึ่งสร้างรูปที่มีได้ปรากฏให้เห็นหรือสร้างรูปที่พิเศษพิสดารกว่าสิ่งที่ได้เห็นขึ้นในจิต การกระทำหรือพลังอำนาจที่สร้างอำนาจมโนคติใหม่ขึ้นจากการผสมกันของประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ³
ทัศนธาตุ (Visual Element)	- เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินนำมาประกอบกันเข้าเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมาย

³ ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, 283.

- ความคิดฝัน (fantasy) - จินตนาการหรือความคิดที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน
จินตนาการที่ไม่ลึกซึ้งนัก⁴
- รูปทรง (Form) - ส่วนที่เป็นรูปธรรมในงานศิลปะ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
เนื้อหาซึ่งเป็นนามธรรม โดยเฉพาะในงานทัศนศิลป์
แต่บางครั้งจะหมายถึงรูปทรงย่อย ๆ แต่ละรูปที่
รวมกันอยู่ในงาน
- จุด (Point) - ทิศทางที่เล็กที่สุดเป็นพื้นฐานที่สุดมีมิติเป็นศูนย์⁵
- จิตไร้สำนึก (Unconscious) - ส่วนของจิตที่อยู่นอกเหนือสำนึก เป็นกระบวนการ
หนึ่งของจิตที่สะสมความคิดความคลใจและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไว้ภายใน โดยจิตสำนึกไม่อาจ
รู้ได้ ฟรอยด์เชื่อว่า จิตไร้สำนึกนี้เป็นตัวผลักดันให้
เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้น รวมทั้งการแสดงออกทาง
ศิลปะด้วย⁶

⁴ เรื่องเดียวกัน, 282.

⁵ เรื่องเดียวกัน, 283.

⁶ เรื่องเดียวกัน.

บทที่ 2

ข้อมูลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ” เกิดจากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจริงและจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พบได้สัมผัส ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า เกิดความคิดในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้

ข้าพเจ้าเชื่อว่า มนุษย์ทุกผู้ทุกนามปรารถนาที่จะดำรงชีวิตอย่างสงบสุขในสังคม หรือ ประเทศที่ปราศจากสงคราม ความขัดแย้ง ความวุ่นวาย ปัญหาภาวะด้านต่าง ๆ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความโชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ผู้คนในชาติมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตดีกว่าอีกหลาย ๆ ประเทศในโลก แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความเจริญด้านวัตถุ การใช้ชีวิตในสังคมเมืองหลวงที่มีความ แออัด แกร่งแอ่ง มีกฎเกณฑ์ ภาระหน้าที่ต่าง ๆ ก็สร้างความเครียดต่อผู้คนได้มาก

ดังนั้น มนุษย์จึงฝันถึงโลกที่ดีกว่า การมีชีวิตที่ดีในสถานที่ปลอดภัย ท่ามกลาง ธรรมชาติ มีอากาศที่บริสุทธิ์ ได้ยินเสียงของลมพัด เสียงนกเสียงแมลงในธรรมชาติ มองไปทาง ไหนก็เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งในอดีตโลกของเราเคยเป็นเช่นนั้น แต่ในปัจจุบัน สภาพเช่นนั้นยิ่งถูกทำลายลดน้อยลงไปทุกขณะ โลกในอุดมคติที่มวลมนุษย์ใฝ่ฝันถึงจึงเป็นไปได้ ในจินตนาการของเรา ซึ่งการจินตนาการถึงโลกที่ดีกว่าปัจจุบันนั้นเป็นก้าวแรกสู่การพัฒนา เพราะ ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ความคิดฝันถึง ดินแดนแห่งความสุขจึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลต่อผลงานการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะทัศนศิลป์จิตรกรรมของข้าพเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ทั้งศิลปะและความฝันล้วนเป็นการแสดงออกของความปรารถนาที่ถูกเก็บไว้ในจิตใจไว้ สำนึก ความปรารถนาบางอย่างไม่สามารถจะทำให้สมหวังในความเป็นจริง เพราะขัดต่อระเบียบ ประเพณีของสังคม มนุษย์จึงหาทางออกด้วยการแสดงออกในความฝันและในศิลปะเป็นการ แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา

ศิลปินใช้ความปรารถนาที่ซ่อนเร้นของเขาสร้างความคิดฝันและจินตนาการที่น่าตื่นเต้น
ขึ้นแล้วแปลความหมายออกเป็นงานศิลปะ ทักษะที่ว่า ศิลปะคือความสมปรารถนา หรือความฝันนี้
เป็นของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย¹

การแสดงออก คือการปล่อยให้อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิดล้นออกมา การแสดงออก
ในทัศนศิลป์ต้องผ่านทางทัศนธาตุ ได้แก่ เส้น น้ำหนัก จุด ที่ว่าง สี ลักษณะผิว²

ผลงานจิตรกรรมทั้งรูปธรรมและนามธรรม เทคนิคคือครีติกใช้วิธีจุดสีเพื่อให้เกิดเป็น
รูปทรงตามต้องการใช้ความต่างค่าของสี เช่น ความสด อ่อน แก่ เข้ม จาง เป็นตัวกำหนดขอบเขต
ของรูปทรงต่าง ๆ ในภาพ

จากทัศนคติที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้สร้างผลงานศิลปะต้องมีความเข้าใจผลงาน
ศิลปะที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นอย่างถ่องแท้เพื่อผลงานนั้นสามารถสื่อความหมายและแสดงอารมณ์
ความรู้สึกออกมาตามแนวคิดและสามารถสื่อให้ผู้ชมผลงาน ได้รับรู้และเข้าใจตามความคิด
ความรู้สึกของผู้สร้างผลงาน และซึมซับคล้อยตามจินตนาการนั้นได้

การศึกษาข้อมูลจากธรรมชาติจริง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ รวมทั้งข้อมูลและได้
กลิ่นกรองเฉพาะเรื่องราวที่ข้าพเจ้าประทับใจ ทั้งที่ได้สัมผัสและรับรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้
เกิดความผูกพันและเกิดความรู้สึกที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากธรรมชาติมีอยู่ 2 ส่วน คือ

1. รูปธรรมในธรรมชาติ คือ สิ่งที่เราสามารถมองเห็น และสัมผัสได้ด้วยกายสัมผัส อัน
ประกอบด้วย พื้นหญ้า ผืนน้ำ ดอกไม้ ต้นไม้ สายลม ภูเขา และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบกาย เป็นต้น
2. นามธรรมในธรรมชาติ คือ ความเป็นจิตวิญญาณของธรรมชาติอันประกอบด้วย
ความยิ่งใหญ่ ความสงบร่มเย็น ร่มรื่น ความอุดมสมบูรณ์ความอímเอม การรับรู้และสัมผัสสิ่งเหล่านี้
คือ อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม นำมาถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

อิทธิพลที่ส่งผลต่อผลงานวิทยานิพนธ์

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม

ธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมายที่มนุษย์สามารถ
เรียนรู้และนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมเป็นพื้นฐาน
ของโครงสร้างความคิดที่มีอิทธิพล มีผลต่อความสนใจที่จะนำรูปทรงในธรรมชาติมาใช้ในการ
สร้างงาน

¹ ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 10-11.

² เรื่องเดียวกัน.

ข้าพเจ้าได้พบความสุข ความสงบจากธรรมชาติ ดังนั้นธรรมชาติจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพจิตใจ ข้าพเจ้าได้นำเอาสิ่งที่พบเห็นจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ประทับใจในความงาม มาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์เพื่อสื่อถึงเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนอันสงบสุข โดยรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ป่าเขา ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ที่สามารถนำมาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ได้ตรงกับความต้องการ โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงและบันทึกข้อมูลไว้เป็นภาพถ่าย อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมมีผลต่อจินตนาการในการสร้างสรรค์ทั้งทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมผัสโดยตรงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมโดยตรงทั้งในด้านเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รูปแบบ เทคนิค วิธีการเพื่อให้ประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ

ภาพที่ 1 ข้อมูลอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 2 สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดเชียงราย

อิทธิพลจากเอกสาร ตำรา

การสร้างสรรคตามสภาวะอารมณ์ เมื่อพัฒนาการทางความคิดถึงขั้นสุดท้ายจำเป็นต้องมีข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน แนวความคิดและอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นรูปภาพจากธรรมชาติ ผลงานศิลปกรรม หนังสือ บทความต่าง ๆ ที่เป็นศาสตร์และศิลป์ บทเพลง บทกวี สิ่งที่ได้รับรู้ด้วยสัมผัสทั้งมวล ดังนั้นการศึกษา การค้นคว้าถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการปลูกฝัง สร้างทัศนคติ ความเชื่อที่มีต่อการดำรงชีวิต การพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมเห็นความสำคัญของธรรมชาติและ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ล้วนเป็นพื้นฐานทางความคิด พัฒนาการรับรู้ การสัมผัสสู่กระบวนการสร้างสรรค์

ภาพที่ 3 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากตำรา

ที่มา : Edward L. Shaughnessy, Ancient China (London : Duncan Baird Publishers Co. ,Ltd, 2005), 32.

ภาพที่ 4 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากตำรา

ที่มา : Bruce L. Kekule, Thailand's natural heritage (กรุงเทพฯ : WKT Publishing Co. Ltd ., 2004), 44.

อิทธิพลจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

ข้อมูลจากภาพถ่าย สิ่งพิมพ์ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอิทธิพลด้านอื่น ๆ ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเข้าไปสัมผัสรับรู้โดยตรงแล้วนั้น การรับรู้ที่ได้รับจากการบันทึกด้วยภาพถ่าย และศึกษาจากสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงกับความต้องการในเรื่องความสงบสุข ความร่มรื่น เช่น ภาพถ่ายฝูงสัตว์ป่า ในท่าทางนอนหมอบได้ร่มไม้ให้ความรู้สึกถึงความสบาย การพักผ่อน จากข้อมูลภาพจากหนังสือสัตว์ป่าในเมืองไทย เป็นต้น เอกสารเหล่านี้นับได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถเข้าไปสัมผัสข้อมูลได้โดยตรง เป็นข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงและได้รับความรู้สึกต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นจินตนาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 5 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

ที่มา : Bruce L. Kekule, Thailand's natural heritage (กรุงเทพฯ : WKT Publishing Co. Ltd., 2004), 126.

ภาพที่ 6 ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

ที่มา : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์, สารคดีโลกธรรมชาติและวิทยาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2540), 192.

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

ภาพผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน คือ อองรี รูสโซ (Henri Rousseau) ผลงานจะมีการแสดงออกในการสร้างสรรค์งาน ในแบบศิลปะนาอีฟ (Naive Painting) ศิลปินเขียนภาพแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ตามจินตนาการและความรู้สึกของศิลปิน ภาพมีลักษณะค่อนข้างเหมือนจริงแต่ลดทอนรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ในภาพนำรูปทรงต้นไม้ สัตว์ป่าต่าง ๆ มาจัดวางองค์ประกอบใหม่ ตามที่ศิลปินต้องการ ใช้โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

รูปทรงต่าง ๆ ในภาพมีขอบคมชัด ศิลปินใช้โทนสีเข้ม เช่นสีเขียวเข้มครอบคลุมทั่วทั้งภาพ และใช้สีโทนร้อนเป็นจุดเด่นของภาพ เช่น รูปทรงและสีของดอกไม้ สัตว์ป่า (ภาพที่ 7-9) เป็นต้น ศิลปินใช้สีที่สร้างบรรยากาศของความลึกกลับคือใช้สีเขียวเข้ม สีดำ น้ำเงินเข้มทั่วทั้งภาพ และใช้รูปทรง สัตว์ป่ากำลังหลบซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในภาพ ซึ่งสร้างความรู้สึกลึกลับของป่าต่อผู้ที่ได้ชมผลงานได้

ภาพที่ 7 ผลงานของ อองรี รูสโซ (Henri Rousseau)

ที่มา : Yann Le Pichon, The world of Henri Rousseau (New York : Arch cape press, 1987), 147.

ภาพที่ 8 ผลงานของ อองรี รูสโซ่ (Henri Rousseau)

ที่มา : Yann Le Pichon, The world of Henri Rousseau (New York : Arch cape press, 1987), 153.

ภาพที่ 9 ผลงานของ อองรี รูสโซ่ (Henri Rousseau)

ที่มา : Yann Le Pichon, The world of Henri Rousseau (New York : Arch cape press, 1987), 202.

ศิลปินอีกท่าน คือ จอร์จ เซอร์ร่าต์ (George Seurat 1859-1891) แสดงผลงานการสร้างสรรคด้วยบรรยากาศ แสง สี ด้วยวิธีการจุดสี (Pointillism) สร้างเป็นรูปทรงขึ้นแสดงวิถีชีวิตแสงสีในเมืองหลวงของฝรั่งเศส (ภาพที่ 10-11) ภาพผู้คนในโรงละคร นักดนตรี นักเต้นรำ เป็นต้น เนื้อหารูปทรงของงานเน้นการใช้จุดด้วยโทนสีที่ต่างกัน ใช้ความสด เข้ม อ่อน ช่วยในการกำหนดรูปทรงและแยกรูปทรงต่าง ๆ ออกจากกัน ไม่เน้นการตัดเส้นเหมือนการระบายสี (Painting) ทั่วไป แต่ใช้จุดสีในการสร้างรูปทรงต่าง ๆ ขึ้นแทน ศิลปินใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการมองเห็นของมนุษย์ คือ เมื่อนำจุดสีเหลืองกับจุดสีน้ำเงินมาอยู่ใกล้กัน ดวงตาของเราจะผสมสีทั้งสองทำให้เห็นเป็นสีเขียว เป็นต้น ด้วยวิธีดังกล่าวทำให้ผลงานมีสีสันที่ดูสดใส การจุดสีทำให้เกิดความรู้สึกว่าสีต่าง ๆ คุระยิบระยับ เรืองรอง สุกสว่างแต่ก็ยังดูสบายตา ภาพที่ได้ดูนุ่มนวล ไม่แข็งกระด้างรุนแรงเหมือนกับการระบายสี (Painting) ซึ่งผลงานเหล่านี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของศิลปินผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เป็นผลงานศิลปะสื่อสาร ไปยังผู้ชม แสดงออกถึงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ เอกลักษณะเฉพาะของตน อิทธิพลทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วล้วนแล้วมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานและเป็นแรงบันดาลใจ ต่อการทำงานเพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน คือ สร้างภาพแห่งความสุข สงบ โลกที่ทุกคนใฝ่หา ดินแดนในอุดมคติ

ภาพที่ 10 ผลงานของ จอร์จ เซอร์ร่าต์ (George Seurat)

ที่มา : Robert L. Herbert, George Seurat 1859-1891 (New York : Harry N. Abram, inc), 171.

ภาพที่ 11 ผลงานของ จอร์จ เซอร์ร่าต์ (George Seurat)

ที่มา : Robert L. Herbert, George Seurat 1859-1891 (New York : Harry N. Abram, inc), 134.

สรุป

การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นไม่ว่าจะมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม จากผลงานศิลปกรรม จากการศึกษาตำรา สิ่งพิมพ์หรือจากประสบการณ์ตรงในชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เกิดความประทับใจ ผูกพัน เหล่านี้ได้หล่อหลอมกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อความคิด รูปแบบเนื้อหาในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ซึ่งต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ที่ได้สัมผัสและรู้สึกอย่างแจ่มชัดด้วยตนเองให้ผู้ชมผลงานได้รู้สึกตามแนวความคิดที่นำเสนอ

ข้อมูลสถานที่ภายในโรงแรม Dream Hotel Bangkok และ การวิเคราะห์

ในการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา นั้น ตามหลักสูตรการเรียนการสอน จำเป็นจะต้องมีบริบทเข้ามาเป็นตัวกำหนดในเรื่อง หน้าที่ ประโยชน์ใช้สอย เพื่อประยุกต์ผลงานจิตรกรรม จึงได้ทำการศึกษาเพื่อประยุกต์ผลงานติดตั้งภายใน โรงแรม Dream Hotel Bangkok ซึ่งผลงานชุดนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างบรรยากาศของความสงบ ความสุข ความอึดอ้อมใจ ความรัก ภายในผลงานสื่อถึงดินแดนในอุดมคติของข้าพเจ้า และคำนึงถึงความ สอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของสถานที่ แนวคิดในการตกแต่งสถานที่ด้วยเพื่อ ประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็นหลัก หรืออาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของโรงแรม เพื่อให้ดูเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งผลงาน

1. แนวความคิดของโรงแรม Dream Hotel Bangkok

ด้วยนิยามของความเป็น โรงแรมแฟชั่นแสดงอารมณ์และตัวตนที่แท้จริงของมัน สะท้อนผ่านออกมาทางสีส้มของแสง วัสดุที่มีความมันวาว เมื่อแสงตกกระทบจะเกิด ความ ระยิบระยับควบคู่ไปกับบรรยากาศ การผสมผสานอันหลากหลายทั้งกลมกลืนและขัดแย้ง เปรียบเสมือนการเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยสีส้มของการรวมตัวของวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันตก และตะวันออกเข้าด้วยกัน การตกแต่งมีความร่วมสมัยเห็นได้ชัดเจนจากการสอดแทรกจุดเด่นของ ประเทศ เช่น ประติมากรรมทรงเจดีย์ไทย แต่นำเอาโมเสก (mosaic) วัสดุสมัยใหม่มาใช้ในการ ตกแต่งเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่แปลกตา แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โรงแรม Dream Hotel Bangkok เป็นบูติก โฮเต็ลระดับ 5 ดาวที่ผสมผสานกลิ่นอายตะวันตกและตะวันออก มีการออกแบบ ตกแต่งแบบ “In – Your – Dream” คือการนำความฝันมาสู่ความจริงของการพักผ่อนและความ บันเทิงต่อผู้ที่เข้ามาพัก

2. รูปทรงทางกายภาพของสถานที่

ภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลายทั้งพื้นผิว วัสดุ สี สัน รูปทรง เช่น โมเสก (mosaic) กระจกสีต่างๆ เฟอร์นิเจอร์มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งรูปทรงและสี สีภายในอาคารใช้สีน้ำ เงินเข้มกับสีครีมเป็นหลัก ผนังด้านทิศตะวันออกติดกับถนน ใช้กระจกใสตลอดแนวเพื่อให้พื้นที่ดู ไม่ทึบตัน แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายใน โรงแรมได้

องค์ประกอบในการตกแต่งภายในโรงแรม

การจัดพื้นที่ใช้สอยมีการจัดเฟอร์นิเจอร์ไว้ได้อย่างเป็นระเบียบ แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างแปลกตาแต่ไม่ดูรกเพราะถูกจัดไว้ในมุมเฉพาะเป็นส่วน บรรยากาศภายในโดยรวมใช้สีครีมกับสีน้ำตาลเงินเข้ม ผนังด้านทิศตะวันออกเป็นกระจกใส ทำให้แสงส่องเข้ามาภายในอาคาร ทำให้ดูสว่างไม่อึดอัด ซึ่งพอจะวิเคราะห์และแบ่งองค์ประกอบ ดังนี้

1. โครงสร้างภายใน
2. พื้นที่ใช้สอย
3. สี
4. แสง
5. ลักขณะผิว
6. การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์

1. โครงสร้างภายใน

ส่วนของผนังโรงแรมเป็นผนังปูน ตกแต่งด้วยกระเบื้องสี ลวดลายต่างๆ ในสีโทนขาว – ดำ สลับกับผนังหินอ่อนสีครีมตามธรรมชาติ ความสูงประมาณ 3 เมตร ผนังในแต่ละส่วน ตกแต่งด้วยวอลล์เปเปอร์ลวดลายต่างๆ บางส่วนเป็นกำมหยี่สีต่างๆ โดยรวมจะใช้สีน้ำเงินเข้ม เหลือง ครีม ขาว และดำ

ภาพที่ 12 โครงสร้างภายในอาคารบริเวณทางเข้า และ Lobby ของ Dream Hotel Bangkok

2. พื้นที่ใช้สอย

2.1 Lobby เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าหน้า lobby ทางขวามือจะเห็น โฉฟายาว เก้าอี้หลากหลายสีหลายดีไซน์ มีทั้งเบาะหนังแปลกแตกต่าง จัดวางไว้มุมต่างๆ เหมือนเป็นลูกเล่นให้กับผู้มาพักได้เลือกนั่งตามใจชอบ สื่อถึงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา ระหว่างทางเดินบันได โค้งขึ้นสู่ชั้น 2 เหมือนกำลังเดินอยู่ในห้วงแห่งความฝันที่นำไปสู่โลกแห่งความสุขความบันเทิงที่สัมผัสได้

ภาพที่ 13 การตกแต่งบริเวณ Lobby ทางด้านทิศตะวันออก

2.2 Flava Restaurant & Bar ภายในโซนนี้ ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 อารมณ์ โดยการสร้างให้รู้สึกแตกต่างกันอย่างสุดขีด ส่วนแรกเป็นพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหาร ถูกกำหนดให้อยู่บริเวณริมหน้าต่างเพราะต้องการเปิดมุมมองให้เห็นวิวภายนอก และรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ส่วนนี้จะเน้นสีโทนมสว่างกับวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก สลับกับเฟอร์นิเจอร์หลากหลายสไตล์ ทั้งแบบโมเดิร์นและแบบคลาสสิกผสมผสานกัน

ภาพที่ 14 บริเวณในส่วน Flava Restaurant (ชั้น 2)

2.3 Guest Room ห้องพักตกแต่งในแบบ Minimalism ที่เน้นความเรียบง่ายของรูปทรงและวัสดุแต่ยังไม่ทิ้งความคิดสร้างสรรค์ จุดนี้ได้นำเอกลักษณ์ที่ถือเป็นหัวใจหลักของ Dream คือ การใช้แสงสีฟ้าอ่อน (Blue Therapy Light) มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบห้องพัก ตั้งแต่โถงทางเข้า (Corridor) จนถึงภายในห้องพักทั่วทุกจุด ไม่เว้นแม้แต่เตียง เนื่องจากแสงสีฟ้าอ่อนช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความรู้สึกเคลิบเคลิ้มเสมือนอยู่ในโลกความฝัน ซึ่งตรงกับแนวความคิดหลัก คือ “In – Your – Dream” ให้ผู้ที่เข้าพักได้นอนหลับฝันดี

Dream Hotel มีความสูง 9 ชั้น ห้องพักทั้งหมด 100 ห้อง แบ่งเป็น 79 ห้องคลาสสิก 10, ห้องดีลักซ์, 9 ห้องจูเนียร์สวีท, 1 ห้องดีลักซ์สวีท และ 1 ห้องดรีมสวีทที่เป็นห้องใหญ่ที่สุด ทันทีที่ก้าวออกมาจากลิฟต์เหมือนเป็นการเปิดประตูเข้าสู่ความฝันด้วยทางเดินพรมสีน้ำเงิน มีจุดสีขาวคล้ายดวงดาว นำพาผู้เข้าพักไปที่ห้องพัก ภายในมีพลาสมาทีวี, ipod, เครื่องเล่น DVD ส่วนได้เตียงใช้ไฟสีฟ้าที่จะช่วยให้หลับสนิท

ภาพที่ 15 เตียงนอนภายในห้องพัก

ภาพที่ 16 เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

ภาพที่ 17 บริเวณห้องน้ำภายในห้องพัก

3. สี

3.1 บริเวณ Lobby และส่วนพักผ่อนชั้น 1

1. สีของผนังเป็นสีน้ำเงินเข้มสลับกับผนังหินอ่อนสีครีม
2. สีทางเดินเป็นพื้นหินแกรนิตสีดำขัดเงา
3. เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ใช้สีขาว สีน้ำเงินอ่อน ฟ้ายาครีม และสีดำ ดูกลมกลืน

เข้ากับสีโดยรวมบริเวณ Lobby

ภาพที่ 18 ส่วนพักผ่อนด้านหน้าลิฟต์ ชั้น 1

ภาพที่ 19 บริเวณลิฟต์ ชั้น 1

3.2 บริเวณชั้น 2 Flava Restaurant and Bar และบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 2

สีของผนังเป็นสีโทนร้อน เป็นลักษณะแถบสีมีสีส้ม เหลือง แดง น้ำตาลอ่อน ดำ สลับกันติดทั่วทั้งผนังและพื้นทางเดินชั้น 2 ในส่วนของบาร์ ส่วนอีกด้านหนึ่งคือ โต๊ะอาหารจะใช้สีขาว ครีม เป็นส่วนใหญ่

การตกแต่งในส่วนของบาร์นั้นจะเน้นสไตล์ Exotic Modern ด้วยโทนสีอันร้อนแรงกับแสงที่มีคสลับผสมผสานกันเป็นแพ้นซ์ย้อนยุคด้วยของประดับอย่างเช่น เชิงเทียน โคมไฟย้อนยุค จุดเด่นของบาร์คือการนำพรมหลายเส้นหลากสีนำมาปูพื้น

ภาพที่ 20 บริเวณบาร์ (Bar) ชั้น 2

ภาพที่ 21 บริเวณด้านหน้า Flava Restaurant & Bar (ชั้น 2)

4. แสง

บริเวณ Lobby และส่วนพักผ่อนชั้น 1 และชั้น 2 ทางด้านทิศตะวันออกเป็นส่วนพักผ่อน เป็นผนังกระจก แสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายในได้ ส่วนด้านทิศตะวันตก คือ เคา์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ Lobby ค่อนข้างมืดจึงใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ สีเหลืองอ่อน ส้ม ชมพู แดง เพื่อให้เกิดความสว่าง และเป็นการสร้างสีสันในการตกแต่งภายในสถานที่ด้วย

ภาพที่ 22 บริเวณสำหรับนั่งพักผ่อน ผนังด้านทิศตะวันออก (ชั้น 1)

ภาพที่ 23 ประติมากรรมรูปทรงเจดีย์ ตกแต่งบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 ติดกับผนังกระจกทางด้านทิศตะวันออก

5. ลักษณะผิว

เป็นลักษณะผิวของสิ่งทอ เช่น พรมที่ปูพื้น ผนึ่งบางส่วนเป็นผิวเรียบ เช่น ผนึ่งหินอ่อน ลวดลายต่างๆ ของพื้นพรมมีลักษณะเป็นจุดสีทำให้เกิดความรู้สึกว่าพื้นผิวมีลักษณะหยาบละเอียด ตามลักษณะของสิ่งทอ

ภาพที่ 24 บริเวณทางเดินระหว่างห้องพัก

6. เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์มีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบสมัยใหม่ แบบคลาสสิกมีการนำมาผสมผสานใช้งานร่วมกัน ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หนัง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ พลาสติก หนังเทียม วัสดุทั้ง 2 สามารถกลมกลืนกันได้เพราะมีโทนสีที่ใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 25 บริเวณสำหรับนั่งพักผ่อน ใกล้ประตูทางเข้า

สรุป

จากการศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างสรรค์ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าหาสถานที่และข้อมูลที่ใช้ประกอบการออกแบบผลงานประยุกต์เพื่อติดตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ นั้น ข้าพเจ้าเห็นข้อดีข้อเสียและเงื่อนไขต่างๆ ของสถานที่และผลงาน ที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กันและมีส่วนที่ทำให้ผลงานปรับเปลี่ยนไปด้วยเพื่อให้ดูสอดคล้องกันซึ่งผลงานมีส่วนร่วมกับสถานที่นั้น จะต้องส่งเสริมสถานที่ รูปแบบลักษณะควรดูงดงามเพื่อสร้างความน่าสนใจ ความประทับใจ ความรู้สึกที่ดี ซึมซับเข้าถึงความรู้สึกที่ศิลปินต้องการสื่อได้ รวมทั้งสามารถผสมผสานกลมกลืนได้อย่างดีกับสถานที่และต้องมีผลด้านบวกกับสถานที่และบริเวณที่ผลงานเข้าไปติดตั้ง

บทที่ 3

การดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการดำเนินงานนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สำเร็จ และสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยขั้นตอนต่าง ๆ ตามวิธีการศึกษาศิลปะซึ่งจะช่วยให้การทำงานชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลงานของข้าพเจ้าเป็นแนวความคิดฝัน (Fantasy) ดังนั้นจึงมีการลด ดัดทอน เพิ่มเติม จัดวางรูปทรงต่าง ๆ ภายในภาพให้มีลักษณะเหนือจากความเป็นจริง สร้างบรรยากาศ เน้นอารมณ์ ความรู้สึก สร้างวิธีการเทคนิคให้เป็นลักษณะเฉพาะตน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีปัญหาและได้แก้ไข พัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษา จนสู่การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ เพื่อให้เป็นที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์

กระบวนการของการสร้างสรรค์

1. เกิดรูปความคิดจากการรับสัมผัสสิ่งเร้าภายนอกและภายใน
จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่อันเรียบง่ายสงบสุขของชีวิตในต่างจังหวัด การได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์ของป่าไม้ ภูเขา ธรรมชาติ เป็นที่มาทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากภายในและภายนอก
2. เกิดแนวความคิดจากการรวมตัวของรูปความคิดหลาย ๆ ด้านของสิ่งนั้นจนเป็นจุดมุ่งหมายของการแสดงออก
มีจุดมุ่งหมายต้องการนำเสนอผลงานจิตรกรรม ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แสดงถึงดินแดนในจินตนาการที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ความอิมเมจ
3. รูปทรงหรือสัญลักษณ์เบื้องต้นจะปรากฏร่าง ๆ ในความคิด
ใช้รูปทรงที่สื่อถึงความสงบสุขของสภาพธรรมชาติ ภาพชีวิตสัตว์ป่าในอิริยาบถที่ผ่อนคลาย ภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ที่สวยงาม มาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออกในผลงาน
4. การผสมผสานสิ่งที่เห็นกับสัญลักษณ์ทำให้เกิดจินตภาพ
รวบรวมข้อมูล ทั้งในตำรา จากภาพถ่ายธรรมชาติ นำมาจัดวางองค์ประกอบตามจินตนาการ ทำให้เกิดจินตภาพขึ้น ตามแนวความคิดของบรรยากาศเนื้อหาถึงความสุข สงบ

5. หัววัสดุและวิธีการเพื่อสื่อแสดงจินตภาพ โดยสร้างภาพร่างผลงานและคลี่คลายจินตภาพนั้นจนสมบูรณ์¹ และนำมาขยายเป็นผลงานจริง

การสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์

ช่วงต้นระยะที่ 1

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงต้น ภาคการศึกษา 1-2 ปีการศึกษา 2548 เป็นผลงานที่นำเสนอในรูปแบบศิลปะเหนือจริง (Surrealism) เน้นรูปลักษณะ บรรยากาศ แสงสี แสดงถึงดินแดนที่เหนือจากความเป็นจริง การทำรูปทรงให้ใหญ่ขึ้นกว่าธรรมชาติที่เป็นทำให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจต่อผู้ชมงาน เพื่อแสดงถึงโลกในจินตนาการที่ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เป็นดินแดนแห่งความสุข แต่ผลงานช่วงต้นระยะที่ 1 นั้น กับสร้างความรู้สึกประหลาดใจและสงสัยต่อผู้ชมมากกว่า เพราะรูปทรงที่แปลกจากความเป็นจริง การนำอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ชนิดหนึ่งไปรวมกับสัตว์ต่างชนิดกันทำให้เกิดภาพสัตว์ที่มีลักษณะแปลก แตกต่างจากความเป็นจริง แต่โครงสร้างที่ใช้ยังยึดเหมือนภาพถ่ายข้อมูล ทำให้ผลงานไม่แสดงความรู้สึกถึงดินแดนแห่งความสุขดังที่ต้องการ

ภาพที่ 26 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1

ชื่อผลงาน “Neo Universe”

เทคนิค สีน้ำมัน

ขนาด 130 x 140 cm.

¹ เรื่องเดียวกัน, 326.

ภาพที่ 27 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1
ชื่อผลงาน “ หิมพานต์ ” (Himapantra)
เทคนิค สีน้ำมัน
ขนาด 140 x 150 cm.

ช่วงต้นระยะที่ 2

ผลงานการสร้างสรรค์ช่วงนี้ ยังคงนำเสนอรูปลักษณะ บรรยากาศ แสงสีโดยใช้รูปทรงของสัตว์ป่านานาชนิด มาอยู่รวมกันในภาพเพื่อสื่อถึงการอยู่ร่วมกันบนดินแดนในฝันที่สงบสุข ไม่มีการขัดแย้ง แม้ในความเป็นจริง เสือกับสัตว์พันธุ์อื่น ๆ จะเป็นศัตรูกันตามธรรมชาติแต่ในผลงานศิลปะสัตว์ทั้งหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้ ผลงานช่วงนี้แก้ไข ปรับปรุงจากงานช่วงต้นระยะที่ 1 โดยไม่นำการนำอวัยวะของสัตว์ต่าง ๆ มาต่อรวมกับสัตว์ต่างชนิดกัน แต่โครงสร้างเริ่มใช้สีที่ต่างจากภาพถ่ายข้อมูล โดยใช้โครงสร้างที่เกินจากความเป็นจริงตามความต้องการ แต่ยังคงรูปทรงสัตว์ป่าต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบเหมือนจริง

ภาพที่ 28 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2

ชื่อผลงาน “Brimming with love”

เทคนิค สีน้ำมัน

ขนาด 150 x 160 cm.

ภาพที่ 29 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2

ชื่อผลงาน “Spirit of the nature”

เทคนิค สีน้ำมัน

ขนาด 140 x 150 cm.

ผลงานช่วงหลังของระยะที่ 2

ในการจัดองค์ประกอบภายในมุมมองจากข้างบนมาสู่ด้านล่าง หรือ มุมมองตาดก (Bird's Eye View) เพื่อให้ได้ภาพที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างน่าสนใจกว่าเดิม โทนสีที่ใช้มีความเหนือจากความเป็นจริง แต่ยังคงรูปทรงของสัตว์แต่ละชนิดไว้ค่อนข้างเหมือนจริง ผลงานช่วงนี้ ยังไม่สามารถสื่อถึงดินแดนแห่งความสุข เนื่องจากโครงสีที่ใช้มีความสด ความจัดของสีมาก ในจุดที่เป็นน้ำหนักเข้มภายในภาพใช้สีดำมากทำให้งานดูทึบ มีคมมน ทำให้รู้สึกไม่สบายตา ไม่ปลอดโปร่ง เป็นต้น

ภาพที่ 30 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงหลังของระยะที่ 2

ชื่อผลงาน “Peacock family”

เทคนิค สีน้ำมัน

ขนาด 150 x 170 cm.

ภาพที่ 31 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงหลังของระยะที่ 2
 ชื่อผลงาน “Relationship of love”
 เทคนิค สีอครีลิค
 ขนาด 150 x 150 cm.

ช่วงต้นระยะที่ 3

ได้นำคำแนะนำจากคณาจารย์ มาแก้ไขและพัฒนาในเรื่องการจัดองค์ประกอบของภาพ ให้มีความเรียบง่าย ดูแล้วสบายตา เพื่อสื่อถึงความสบาย สงบ ใช้โทนสีที่สะอาด สว่าง และคำนึงถึงสถานที่เป็นส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนผลงานมากขึ้นทั้งสี การจัดองค์ประกอบ ลดการใช้รูปทรงที่มีความซับซ้อน และเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กับสถานที่ ที่จะนำผลงานเข้าไปตกแต่ง และยังคงความรู้สึก บรรยากาศของผลงานที่สื่อถึงความสงบ เรียบง่าย ความเบาสบายเหมือนกำลังล่องลอย อยู่ในฝัน ยังคงใช้เทคนิคสีอคริลิก และเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ

ภาพที่ 32 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3

ชื่อผลงาน “Kingdom of heaven”

เทคนิค สีอคริลิก

ขนาด 60 x 145 cm.

ภาพที่ 33 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3
ชื่อผลงาน “You’re my destiny ”
เทคนิค สีอครีติก
ขนาด 70 x 145 cm.

ภาพที่ 34 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3
ชื่อผลงาน “Labyrinth to heart ”
เทคนิค สีอครีติก
ขนาด 60 x 145 cm.

ภาพที่ 35 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3
ชื่อผลงาน “The way to the heaven ”
เทคนิค สีอครีติก
ขนาด 95 x 110 cm.

ทัศนธาตุต่าง ๆ ในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ทัศนธาตุเป็นชื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมายตามแนวความคิด ความรู้สึก ที่เป็นจุดมุ่งหมายนั้น การประกอบกัน การจัดองค์ประกอบ หรือ การประสานกันของทัศนธาตุให้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิตชีวา มีความหมายในตัวเอง สิ่งนั้นคือกฎเกณฑ์ของเอกภาพ²

จุด (Point)

จุดเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สุดของการมองเห็น จุดมีมิติเป็นศูนย์ไม่มีความกว้าง ความยาว หรือความลึก เป็นธาตุที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกได้อีก เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดที่จะใช้สร้างรูปทรง และสร้างพลังความเคลื่อนไหวของพื้นที่ว่างในภาพได้³

จุดในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ยังไม่ถูกนำมาใช้มากนัก จุดในผลงานแทนค่าด้วยจุดสีที่กระจายแทรกอยู่ทั่วทั้งภาพ แสดงแทนค่าพื้นผิว เส้น รูปร่างที่อยู่ระยะไกล และใช้ในการสร้างรายละเอียดในจุดเล็ก ๆ ในภาพ เช่น ลวดลายต่าง ๆ ของผีเสื้อ ลายพาดกลอนบนตัวเสื้อ เป็นต้น

เส้น (Line)

เส้นเป็นทัศนธาตุที่สำคัญที่สุดเป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนง เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น⁴

ในผลงาน เส้นเป็นส่วนสำคัญมาก เป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงต่าง ๆ ในภาพ เส้นแสดงทิศทางเคลื่อนไหวของรูปทรงต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ป่าโดยเฉพาะเส้นโค้งจะถูกนำมาใช้มากที่สุด จะแสดงตัวเป็นตัวกำหนดรูปทรงสิ่งต่าง ๆ และถูกนำมาใช้มากในส่วนรายละเอียดของภาพ เช่น ใบไม้ ต้นหญ้า ซึ่งช่วยให้ภาพมีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหว ทำให้ผลงานดูสมบูรณ์มากขึ้นด้วย

² ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 27.

³ เรื่องเดียวกัน, 28.

⁴ เรื่องเดียวกัน, 30.

น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone)

น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุหรือการระบายสีให้มีผลเกิดเป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่งหรือหลายสี น้ำหนักที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติจะทำให้ เกิดปริมาตรของรูปทรง น้ำหนักยังให้ความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัวมันเองด้วย

ในส่วนของผลงานน้ำหนักจะแสดงระยะของภาพมีใกล้ - ไกล ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก น้ำหนักเข้มสุดจะอยู่ด้านหน้ามีความคมชัด ส่วนที่อยู่ไกลจะมีน้ำหนักอ่อน ไล่จากหน้าเข้าใน ระยะหน้าไปจนถึงระยะไกลจะมีน้ำหนักอ่อน เช่น สีเขียว ครีม เหลืองอ่อน การไล่น้ำหนักทำให้ภาพมีมิติและคูลึกลงตา

พื้นที่ว่าง (Space)

ที่ว่างมีอยู่ทั่วไปจะมีมิติ กว้าง ยาว ลึก ที่หาขอบเขตมิได้ แต่ที่ว่างในงานศิลปะเป็นที่ว่างที่ถูกกำหนดแล้วให้มีลักษณะและมิติตามที่ศิลปินต้องการที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสำคัญมากในงานองค์ประกอบศิลป์ของรูปทรงมีความสัมพันธ์กับรูปทรง และทัศนธาตุอื่นทุกชนิด

ในส่วนของผลงาน พื้นที่ว่างจะกระจายอยู่ระหว่างต้นไม้ พุ่มไม้แต่ละต้น พื้นที่ว่างจะแทนค่าด้วยสีของท้องฟ้า พื้นหญ้า เพื่อให้ภาพมีมิติที่ไม่ทึบตัน มีอากาศโปร่งสบาย มักจะใช้ใน ระยะไกลสุดของภาพเพื่อให้ภาพมีระยะลึกให้ความรู้สึกถึงความไม่มีที่สิ้นสุด ให้ภาพรู้สึกผ่อนคลายให้ได้ทอดสายตาไปตามระยะต่าง ๆ ของภาพได้

สี (Color)

สีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นำมห้ศรัทธา สีมีอยู่ในแสงแดดเป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่ง จะปรากฏให้เห็นเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศ และเกิดการหักเหทอเป็นสีรุ้งออกมามีอยู่ 7 สี คือ ม่วง ม่วงน้ำเงิน น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง⁵

สีในผลงานจะเน้นสีโทนเย็น เช่น เขียว น้ำเงินฟ้า น้ำตาลเข้ม น้ำตาลอ่อนทั่วทั้งภาพ และจะใช้สีโทนร้อนในส่วนที่ต้องการให้เป็นจุดเด่นของภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพมีความน่าสนใจขึ้น สีในผลงานเป็นตัวสร้างปริมาตรให้กับรูปทรงต่าง ๆ เช่น สีสว่าง คือ ส่วนที่ใกล้ทิศทางของแสง ได้รับแสงมาก ส่วนสีโทนเข้มคือ ส่วนที่อยู่ในเงาได้รับแสงน้อย สีมีหน้าที่เช่นเดียวกับน้ำหนัก แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ การให้อารมณ์ ความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง ทำให้ภาพ

⁵ เรื่องเดียวกัน, 53.

บอกกาลเวลา เช่น กลางวัน กลางคืน ยามเช้า ยามเย็น เกิดระยะด้วยน้ำหนักของสีซึ่งมีการลดค่าของสีให้ หม่นลงและให้ความเป็นสี (Hue)⁶ ของตัวมันเองด้วยและมีทั้งคู่สี⁷ (Complementary Color) ทำให้ภาพดูน่าสนใจ

ลักษณะผิว (Texture)

ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะของพื้นผิวของสีต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า หยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นก้ำมหยี ฯลฯ

ในส่วนของผลงานเป็นพื้นผิวที่ทำเทียมขึ้นด้วยการใช้ทิแปรง ที่ผู้กันระบายให้รู้สึกว่าเป็นพื้นผิวของเปลือกไม้ หากเกลี่ยสีให้เรียบ ตำแหน่งบริเวณนั้นก็จะมีผิวที่เรียบซึ่งพื้นผิวในงานทัศนศิลป์นั้น เราสามารถสร้างลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้นได้ด้วยกันใช้จุด การขีดเส้นสั้น ๆ ที่แปรงลักษณะต่าง ๆ ก็สามารถทำให้เกิดลักษณะผิวเทียมได้ ลักษณะผิวทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์ รูปทรงที่มีลักษณะผิวทำให้รูปทรงนั้นดูสมจริง มีมิติมากขึ้น เช่น รูปทรงต้นไม้ เมื่อสร้างลักษณะผิวด้วยทิแปรงทำให้ดูเหมือนเปลือกไม้ ทำให้รูปทรงต้นไม้ดูสมจริง มีมิติ มีชีวิตชีวา ทำให้ภาพดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สรุป

จากการพัฒนาผลงานการสร้างสรรคของช่วงระยะ 1 - 3 ทำให้ข้าพเจ้ามีทิศทางในการทำงานให้ตรงตามจุดมุ่งหมายมากขึ้น โดยเฉพาะผลงานช่วงต้นระยะที่ 3 ทำให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ในการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการทดลอง การแก้ไข ปรับปรุง ทำให้การทำงานมีทิศทางที่ดีขึ้น ผลงานสามารถสื่อถึงแนวความคิดได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้โครงสร้างบรรยากาศส่วนรวมในผลงานที่แสดงถึง ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ อันเปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ ความอึมเิบภายในใจ โดยคำนึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์อันได้แก่ จุด เส้น สี รูปทรง น้ำหนัก มุมมอง และทฤษฎีการใช้สี รวมทั้งการแก้ไขพัฒนาผลงานเพื่อนำไปสู่ช่วงวิทยานิพนธ์

⁶ Hue หมายถึงว่า เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงจรสี

⁷ Complementary Color หมายถึง สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี ถ้านำมาวางเรียงกันจะทำให้เกิดความรู้สึกให้พลังงานความจัดของสีซึ่งกันและกัน บางทีเรียกว่าสีตัดกันอย่างแท้จริง

บทที่ 4

ผลงานวิธานิพนธ์

การวิเคราะห์ผลงานวิธานิพนธ์

องค์ประกอบของศิลปะ

ศิลปะ คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือความงามที่จะเห็นได้ว่า ศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็น ได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้น อีกส่วนหนึ่งเราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และเรียกว่าส่วนหลังว่า เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

รูปทรง

รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุซึ่งได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของขาว - ดำ ที่ว่าง สี และลักษณะพื้นผิว รูปทรงให้ความพึงพอใจและมีความสุขเมื่อได้พบเห็น พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย ถ้าเปรียบกับชีวิต รูปทรงก็คือกาย เนื้อหาคือส่วนที่เป็นใจ จิต วิญญาณ ดังนั้น รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่สามารถแยกกัน ความเป็นเอกภาพก็ถูกทำลาย ความมีชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้

รูปทรงมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น โครงสร้างทางรูปและส่วนที่เป็น โครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุได้แก่ วัตถุที่ใช้ในการสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ และเทคนิคที่ใช้ในวัสดุเหล่านั้น เช่น การระบาย การปั้น การทอ ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงานและความเนบเนียนของทักษะฝีมือ องค์ประกอบที่เป็น โครงสร้างของรูปทรง ซึ่งได้แก่ การประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเท่ากับเป็นกายของศิลปะ ถ้า

ศิลปินสร้างรูปทรงที่เป็นเอกภาพไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์ รูปทรงนั้นก็ขาดชีวิต ขาดเนื้อหา ไม่สามารถแปรหรือสื่อความหมายใด ๆ ได้

เนื้อหา

องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้ นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วยทั้ง 3 ส่วนนี้ มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่ เรื่องกับเนื้อหา ในงานบางประเภทเกือบแยกจากกันไม่ออก แต่ในงานบางประเภทเกือบไม่เกี่ยวข้องกันเลย แนวเรื่องคือแนวทางของเรื่องและจะเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่เนื้อหาซึ่งเป็นผลขั้นสุดท้าย เรื่องกับแนวเรื่องบางแห่งมีความหมายต่างกัน ไม่มากนักโดยทั่วไปอาจใช้แทนกันได้

ทัศนธาตุ

สี (Color)

สีที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ส่วนใหญ่เป็นสีที่ถูกลดความสดของสีลงทั้งหมดด้วยสีขาว จนทำให้สีในผลงานวิทยานิพนธ์ทุกภาพดูมีความนุ่มนวลขึ้น ผลงานโดยรวมใช้สีฟ้าอ่อน น้ำเงินม่วงเป็นหลัก ใช้สีสดบ้างแต่เป็นปริมาณน้อย คู่สีตรงข้ามบางส่วนและใช้อารมณ์ความรู้สึกขณะปฏิบัติงานในการตอบสนองความรู้สึกชั่วขณะนั้นในการเลือกใช้สี ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1-2 และ 4 (ภาพที่ 39-41 และ 45) ใช้สีเอกรงค์ คือ สีครีม สีทอง น้ำตาลอ่อน น้ำตาลเข้มถึงดำ ใช้สีคู่ตรงข้ามบ้างในส่วนของ จุดเด่นของภาพ

พื้นที่ว่าง (Space)

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงกับพื้นที่ว่าง ข้าพเจ้าเลือกรูปทรงสัตว์ป่า พุ่มไม้ ภูเขา ไร่ด้านซ้ายและขวาของภาพเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่าง คือท้องฟ้า เพื่อให้ภาพมีความรู้สึกถึงขอบเขตของท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตอบสนองความคิดที่ต้องการให้ผู้ชมได้รู้สึกล่องลอยไปตามแสงหิ่งห้อย เหมือนกำลังล่องลอยไปสู่ดวงดาวที่แสนไกล

พื้นผิว (Texture)

ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีอคริลิก ด้วยวิธีการ แบบจุดนิยม (Pointillism) ทัวทั้งภาพจะเต็มไปด้วยจุด จุดเป็นตัวกำหนดสร้างรูปทรงต่าง ๆ ขึ้นรวมทั้งลักษณะพื้นผิว พื้นผิวในผลงานที่เกิดจากการจุด จะทำให้ภาพดูมีความนุ่มนวล ละเอียด ให้ความรู้สึกถึงพื้นผิวที่ระยิบระยับราวกับอัญมณีที่ส่องประกายแข่งกับแสงดาว

จุด (Point)

ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าใช้จุดในการสร้างผลงาน จุดอยู่ในทุกส่วนของผลงานทั้งในการกำหนดขอบเขตของรูปทรงต่าง ๆ จุดสีภายในรูปทรงเพื่อให้รูปทรงดูมีปริมาตร มีมิติ ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ถูกสร้างขึ้นจากทัศนธาตุที่เล็กที่สุดนั่นคือ จุด (Point)

รูปทรง (Form)

ข้าพเจ้าเลือกรูปทรงธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ป่า ดวงดาว แก่เล็กซี่ทางช้างเผือก มาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงแนวความคิด รูปทรงในงานของข้าพเจ้ามีความนุ่มนวล เพราะเกิดจากจุดต่อเนื่องกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามต้องการ ทำให้ดูสบายตาไม่แข็งกระด้างเหมือนรูปทรงที่เกิดจากการสร้างด้วยเส้น

เทคนิคการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรม 2 มิติใช้วิธีการจุดสีต่อเนื่องกัน เพื่อให้เกิดรูปทรงที่ต้องการหรือแบบจุดนิยม (Pointillism) ให้ความสด อ่อน เข้ม จางของสีในการสร้างระยะใกล้ - ไกลเพื่อให้ดูลึก ลวงตา

ภาพที่ 36 ภาพร่างต้นแบบวิธานิพนธ์ ภาพที่ 1

ภาพที่ 37 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2

ภาพที่ 38 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3

ผลงานวิทยานิพนธ์ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 1”

ผลงานชิ้นนี้มีโครงสร้างแตกต่างจากผลงานภาพอื่นๆ โดยใช้สีเอกรงค์สีครีม ขาว เหลืองอ่อน ส้มอ่อน ชมพูอ่อน น้ำตาลหม่น ขาว และสีเงินเพื่อให้โครงสร้างมีความกลมกลืนกับสีบรรยากาศโดยรวมของตำแหน่งติดตั้งผลงาน นำรูปทรงเสื่อขาคู่นอนหมอบอยู่บนยอดเขา รายล้อมด้วยทุ่งดอกไม้ มีดอกกุหลาบ ล่องลอยอยู่ล้อมรอบเสื่อคู่ นั้นสื่อถึงความรัก ความสงบ ความสุข และผ่อนคลาย อิ่มเอิบภายในใจเมื่ออยู่ในห้วงแห่งความรัก

ภาพที่ 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1

ชื่อภาพ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 1”

เทคนิค สีอคริลิก

ขนาด 80 x 177 เซนติเมตร

ภาพที่ 40 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1

ผลงานวิทยานิพนธ์ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 2”

ข้าพเจ้าเสนอภาพบรรยากาศดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการยามค่ำคืน ระยะเวลาหน้าของภาพเป็น เสือดาวสีชมพู หลบซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ในอิริยาบถที่ผ่อนคลาย ข้าพเจ้าเลือกรูป เสือดาวสีชมพูเพราะในสถานที่จริงมีประติมากรรมเสือดาวใช้ในการตกแต่งสถานที่ด้วย ข้าพเจ้าจึง นำรูปทรงดังกล่าวมาไว้ในผลงานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันของผลงานและสถานที่ พื้นที่ว่างทั่วทั้งภาพจะเป็นทุ่งหญ้าที่มีอาณาบริเวณกว้างไกลสุดสายตา ระยะเวลาของผลงานมีแสงของหิ่งห้อยบินล่องลอยตามกันเป็นทางไปจนสุดเส้นขอบฟ้า ราวกับจะบินไปให้ถึงท้องฟ้า หรือจักรวาลอื่นที่อยู่ด้านบนของภาพ

ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2

ชื่อภาพ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 2”

เทคนิค สีอคริลิก

ขนาด 72 x 145 เซนติเมตร

ภาพที่ 42 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2

ผลงานวิทยานิพนธ์ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 3”

ข้าพเจ้าจัดวางองค์ประกอบภาพให้มีรูปทรงต่างๆ ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้เกิดมิติ ระยะที่ชัดเจน รูปทรงที่ทับซ้อนกันของพุ่มไม้ กิ่งไม้ ลำต้นทำให้เกิดความรู้สึกลึกลับ มีเสือขาวหลบซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ต่างๆ ในระยะหน้า แม้ภาพจะมีความซบซ้อน แต่ข้าพเจ้ากำหนดเส้นทางที่คดเคี้ยวมีผีเสื้อกลางคืนกำลังโบยบินไปตามเส้นทางนั้นโดยไกลออกไป รูปทรงนั้นจะกลายเป็นแสงหิ่งห้อย ต้องการสื่อความหมายการเดินทางของจิตวิญญาณสู่จุดหมายปลายทางบนท้องฟ้า สรวงสวรรค์

ภาพที่ 43 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3

ชื่อภาพ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 3”

เทคนิค สีอครีลิค

ขนาด 150 x 160 เซนติเมตร

ภาพที่ 44 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3

ผลงานวิทยานิพนธ์ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 4”

ข้าพเจ้าถ่ายทอดจินตภาพดินแดนในจินตนาการอันสงบสุขโดยนำภาพภูมิประเทศอันสวยงามจากหลากหลายประเทศ นำมาจัดวางองค์ประกอบภาพตามต้องการ ใช้โครงสร้างเช่น ฟ้าอ่อน เขียวอ่อน ม่วงอ่อน เหลืองอ่อน และสีเงิน ครอบคลุมบรรยากาศทั่วทั้งผลงาน เลือกใช้สีโทนเย็นเพื่อให้ภาพดูนุ่มนวลสบายตา ภายในภาพไม่มีรูปทรงที่ซับซ้อนแต่จัดวางรูปทรงให้อยู่ด้านซ้ายและขวาของภาพ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างบริเวณใจกลางภาพเรื่อยไปจนถึงระยะไกลสุดของภาพ เพื่อให้ภาพเกิดความรู้สึกโปร่ง โล่ง ให้ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย

ภาพที่ 45 ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 4

ชื่อภาพ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 4”

เทคนิค สีอครีลิค

ขนาด 72 x 145 เซนติเมตร

ภาพที่ 46 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 4

ผลงานวิทยานิพนธ์ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 5”

ข้าพเจ้าจัดวางรูปทรงทางช้างเผือกที่มีรูปร่างคล้ายดอกกุหลาบสีแดงบริเวณด้านบนของภาพ บริเวณด้านล่างของภาพนำรูปทรงเสี้ยวดาวสีชมพูหลบซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ ข้าพเจ้านำรูปทรงเสี้ยวดาวมาใช้เพราะบริเวณตำแหน่งที่ตั้งผลงาน มีประติมากรรมเสี้ยวดาวอยู่ระหว่างผลงานของข้าพเจ้ากับประติมากรรมเสี้ยวดาวสีชมพู ดูเหมือนกับเสี้ยวดาวอยู่กลางวงล้อมของฝูงเสี้ยวดาวสีชมพู เป็นการสร้างให้เกิดเรื่องราว ก่อให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผลงานของข้าพเจ้ากับบริบทโดยรวมของสถานที่

ภาพที่ 47 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 5

ชื่อภาพ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 5”

เทคนิค สีอครีลิค

ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร

ภาพที่ 48 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 5

ผลงานวิทยานิพนธ์ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 6”

ข้าพเจ้าเพิ่มพื้นที่ว่างภายในภาพให้มากขึ้นกว่าผลงานก่อนๆ เพื่อให้รู้สึกถึงความโล่งสบาย จัดมุมมองภาพให้เหมือนอยู่บนภูเขาและมองลงไปเห็นยอดไม้ ป่าไม้ไปจนสุดขอบฟ้า พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพคือ ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว พระจันทร์สีเงิน เพื่อสร้างจินตภาพดินแดนแห่งความฝันตามจินตนาการของข้าพเจ้า โคร่งสีโดยรวมเป็นสีโทนร้อนเพื่อให้เหมาะกับบริบทโดยรวม บริเวณตำแหน่งติดตั้งผลงานแต่ละตอนความสดของสีลง เพื่อให้ภาพมีสีที่นุ่มนวล และมีโคร่งสีที่แตกต่างจากผลงานวิทยานิพนธ์ภาพที่ 5

ภาพที่ 49 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 6

ชื่อภาพ “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ 6”

เทคนิค สีอครีลิค

ขนาด 100 x 260 เซนติเมตร

ภาพที่ 50 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 6

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร Dream Hotel Bangkok

ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

1. เลือกสถานที่ที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดทั้งข้อมูลจากประสบการณ์ตรง และข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้าอื่นๆ คือ บรรยากาศของสถานที่ การตกแต่ง สิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ภายในสถานที่ส่วนรวม บริเวณต่างๆ ของโรงแรม

2. ทำการจัดระบบทางความคิด ในการดำเนินงานนำข้อมูลของสถานที่ส่วนต่างๆ และส่วนประกอบมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเนื้อหา เรื่องราวให้ตรงตามแนวความคิดของผลงานการสร้างสรรค์

3. ปรับเปลี่ยนแก้ไขผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปทรง ขนาด สัดส่วนของผลงาน แนวตั้ง แนวนอน โครงสี การจัดองค์ประกอบ เนื้อหา เทคนิควิธีการ เพื่อให้ผลงานและสถานที่ที่มีความกลมกลืนอย่างเป็นเอกภาพ วิเคราะห์ด้วยตนเองและอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาโครงการ

กำหนดแนวทางการสร้างสรรค์

ในส่วนของการทำงานในระยะวิทยานิพนธ์ ได้แยกการวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนา ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และช่วงการวิเคราะห์ผลงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเงื่อนไขของการติดตั้งผลงานภายในอาคารมีดังนี้

1. ช่วงการนำเสนอโรงแรม Dream Hotel Bangkok

เนื่องจากโรงแรมมีรูปแบบ แนวความคิดในการตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับความฝันจินตนาการซึ่งดูแล้วน่าจะเชื่อมโยงกับแนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้ เพราะผลงานได้ถ่ายทอดถึงโลกแห่งความฝัน ความสุข จินตนาการซึ่งน่าจะมีความสอดคล้องกับสถานที่นี้ เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับบรรยากาศความรู้สึกถึง โลกแห่งความฝันและคล้อยตามกับบรรยากาศของโรงแรมนี้

2. ช่วงวิเคราะห์ผลงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเงื่อนไขการติดตั้งผลงานภายในโรงแรม

2.1 แนวคิดวิธีการติดตั้ง

ข้าพเจ้าคำนึงถึงแนวคิดหลักของสถานที่ คือ ต้องการสื่อถึงบรรยากาศของดินแดนแห่งความฝันที่มีรูปแบบแปลกใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้เกิดความประทับใจต่อผู้เข้าพัก และความพึงพอใจในการที่จะเข้ามาพักด้วยเหตุผลนี้ ข้าพเจ้าจึงนำแนวความคิดในการเข้าไป

มีส่วนร่วมของผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยไม่ไปทำลายภาพลักษณ์ของสถานที่ แต่ช่วยส่งเสริมให้ตำแหน่งที่ติดตั้งผลงานมีผลเชิงบวก โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองจากการเข้าไปสัมผัสกับสถานที่เช่นนี้ จึงได้ใช้ผลงานจิตรกรรมเรื่อง “ดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ” โดยการออกแบบโครงการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้งภายในอาคาร โดยในขั้นต้นได้มีการนำภาพมาทดลองตกแต่งติดตั้งภายในสถานที่ ในหลายๆ แบบเพื่อวิเคราะห์หาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะกับสถานที่

2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสถานที่ติดตั้ง

กำหนดแนวความคิดและสร้างภาพร่างและทดลองการจำลองติดตั้งผลงานเข้าไปตกแต่ง โดยใช้เทคนิคการตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดของสถานที่ ดังนี้

ส่วนที่ 1 บริเวณ ล็อบบี้ของโรงแรมมีความสูง 250 cm.กว้าง 16 เมตร ยาว 22 เมตร มีทางเข้าหลัก 1 ประตู สำหรับผู้เข้าพักบริเวณล็อบบี้มีส่วนพักผ่อนบริเวณกว้าง มีเก้าอี้ โซฟา หลากหลายรูปแบบและสีสน ไม้สำหรับนั่งพักรับรองแขกและทำงานได้ด้วย โดยมีอินเตอร์เน็ตไว้บริการ ผนังด้านทิศตะวันตกเป็นส่วนของล็อบบี้ และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ มีผนังด้านหลังเป็นหินอ่อนสีครีม ใช้ไฟสีเหลืองส่องเพิ่มความสว่าง ผนังถัดไปเป็นสีน้ำเงินเข้มสลับกับการตกแต่งผนัง ด้วยกระเบื้อง แผ่นพลาสติก ลวดลายต่างๆ ในโทนสีขาว และดำเพื่อให้บรรยากาศดูลึกกลับเหมือนกำลังอยู่ในห้วงของความฝัน สีที่ใช้จึงเป็นสีที่สื่อถึงยามค่ำคืน เช่น สีดำ สีน้ำเงินเข้ม พื้นทางเดินมีสี ดำ เพดานมีไฟสีแดง ส้ม เหลือง ช่วยให้ไม่มืด ผนังด้านทิศตะวันออกติดกับถนน ใช้กระจกใสตลอดแนว เพื่อให้แสงจากภายนอกส่องเข้ามาได้ โดยบริเวณส่วนนี้เป็นส่วนนั่งพักผ่อน และสามารถมองออกไปชมวิวกวายนอกโรงแรมได้

ภาพที่ 51 บริเวณ Lobby ก่อนการติดตั้งผลงาน

การออกแบบกำหนดความเหมาะสมสัดส่วนของภาพ

แบบที่ 1 ผนังด้านหลังบริเวณ Lobby เป็นผนังหินอ่อนสีครีมแกมเหลืองอ่อน มีลักษณะที่เหลี่ยมผืนผ้า ข้าพเจ้าออกแบบผลงานให้เป็นภาพแนวนอนสีเหลี่ยมผืนผ้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ติดตั้งผลงานโดยมีขนาด 80 x 177 เซนติเมตร รายละเอียดของผลงานแสดงถึงดินแดนแห่งความสงบ มีสีบรรยากาศโดยรวมเป็นสีเหลืองอ่อน น้ำตาลอ่อน ขาว ทอง ชมพูอ่อน เพื่อสร้างบรรยากาศภายในภาพนุ่มนวล สบายตา มีรูปทรงของเสื้อขาวคู่นอนหมอบอยู่ด้วยกัน สื่อถึงความรัก ความสุข ความสบาย ผลงานแสดงลักษณะลึกลับ ลวงตา มีระยะใกล้-ไกล เพื่อให้เกิดความรู้สึกโปร่งสบาย มีชีวิตชีวา และยังช่วยแก้ปัญหาในส่วนของผนังที่มีความทึบตัน บริเวณ Lobby เป็นตำแหน่งแรกๆที่ผู้เข้าพักเข้ามาติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับโรงแรม เมื่อมาถึงบริเวณ Lobby ผู้เข้าพักจะพบเห็นผลงานที่มีสีสันบรรยากาศที่นุ่มนวล สบายตา รูปทรงเสื้อคู่นอนหมอบล้อมรอบด้วยดอกกุหลาบกำลังล่องลอย ให้ความรู้สึกที่ดีแสดงถึงความรัก ความสงบ ความปิติ และความอึดอึดภายในใจ ส่งเสริมบรรยากาศอันดีให้กับสถานที่

ภาพที่ 52 รูปแบบการติดตั้งผลงานบริเวณส่วนที่ 1 แบบที่ 1

แบบที่ 2 ข้าพเจ้าทดลองนำผลงานมาขยายให้เต็มพื้นที่ของผนังด้านหลัง Lobby เพื่อเปรียบเทียบถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เมื่อทดลองแล้วข้าพเจ้าพบว่า ผนังด้านข้างซ้ายและขวามีสีน้ำเงินเข้มตัดกับตัวผลงานมากเกินไป ด้านบนและด้านล่างของผลงานชนกับ ขอบของ Lobby Bar ทำให้ผลงานถูกบีบจากทุกด้าน

ภาพที่ 53 รูปแบบการติดตั้งผลงานบริเวณส่วนที่ 1 แบบที่ 2

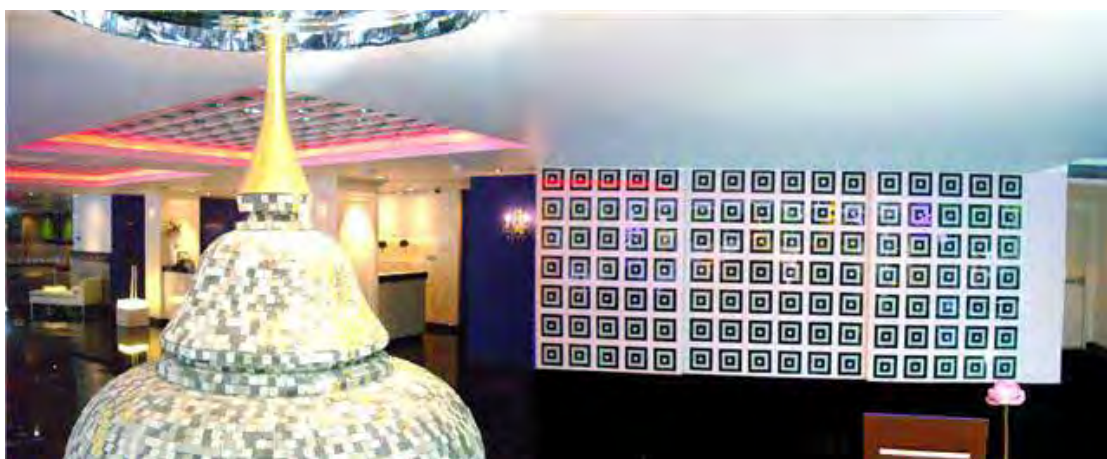
กรณีเลือกแบบที่ 1 โครงสีมีความกลมกลืนกับสีของผนัง Lobby ทั้งขนาดของภาพ รูปทรง เนื้อหาภายในภาพให้ความรู้สึกที่ดีต่อผู้พบเห็น มีเนื้อหาที่สื่อความหมาย ความรู้สึกได้ชัดเจนกว่ากรณีอื่นด้วย

กรณีเลือกแบบที่ 2 ขนาดของภาพมีขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกปะทะต่อผู้พบเห็นมากเกินไป ไม่ให้ความรู้สึกสบายตามที่ศิลปินต้องการ

สรุป จากผลของการวิเคราะห์พื้นที่บริเวณผนัง Lobby ของโรงแรมและได้ทำการจำลองแบบการทดลอง ติดตั้งผลงานจิตรกรรม 2 แบบ ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งแบบที่ 1 เป็นแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด

ส่วนที่ 2

ในส่วนนี้เป็นตำแหน่งถัดจาก Lobby ประชาสัมพันธ์ เป็นผนังยาวตามแนวทางเดินไปสู่ลิฟต์ เดิมเป็นผนังยาวตกแต่งด้วยกระเบื้องสี่เหลี่ยมสีดำสีขาวสลับเรียงกันจนเต็มผนังตั้งแต่พื้นถึงเพดานมีความสูง 250 cm. ยาว 480 cm. ตกแต่งด้วยวัสดุและมีสีสันลวดลายต่างจากจุดอื่น ๆ ของโรงแรมเพื่อให้เกิดลูกเล่นที่ไม่จำเจสร้างความน่าสนใจ และสร้างสีสันให้กับผนัง

ภาพที่ 54 บริเวณผนังยาว และ โถงทางเดิน

การออกแบบกำหนดความเหมาะสมสัดส่วนของภาพ

แบบที่ 1 ผนังตลอดแนวระนาบเดียวกับ Lobby เป็นผนังที่ติดตั้งได้มีการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความจำเจด้วยการใช้วัสดุสีต่างกัน มาตกแต่ง ข้าพเจ้านำผลงานแนวนอนสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 72 x 145 cm. รายละเอียดในผลงานนำเสนอภาพธรรมชาติยามค่ำคืนมีระยะใกล้ – ไกล เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างในความรู้สึกทำให้ผนังด้านนี้ดูโปร่งสบายมาก ขึ้นเหมือนการเจาะช่องหน้าต่าง ออกไปเจอพื้นที่โล่งหรือพื้นที่สีเขียว โทนสีที่ใช้เป็นสีเอกรงค์ สีฟ้า น้ำเงิน เขียวอ่อน เขียว เหลืองอ่อน ขาว ชมพู มีสีแดงแกมส้มม่วงแทรกอยู่เป็นส่วนน้อย เพื่อให้ผลงานมีความกลมกลืนกับผนังข้างเคียงที่ใช้สีน้ำเงินเข้ม

ภาพที่ 55 รูปแบบการติดตั้งผลงาน ส่วนที่ 2 แบบที่ 1

แบบที่ 2 ข้าพเจ้าทดลองขยายขนาดผลงาน และติดตั้งเต็มผนังเพื่อเปรียบเทียบดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ของรูปแบบการติดตั้ง ตกแต่งสถานที่ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

ภาพที่ 56 รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่ 2 แบบที่ 2

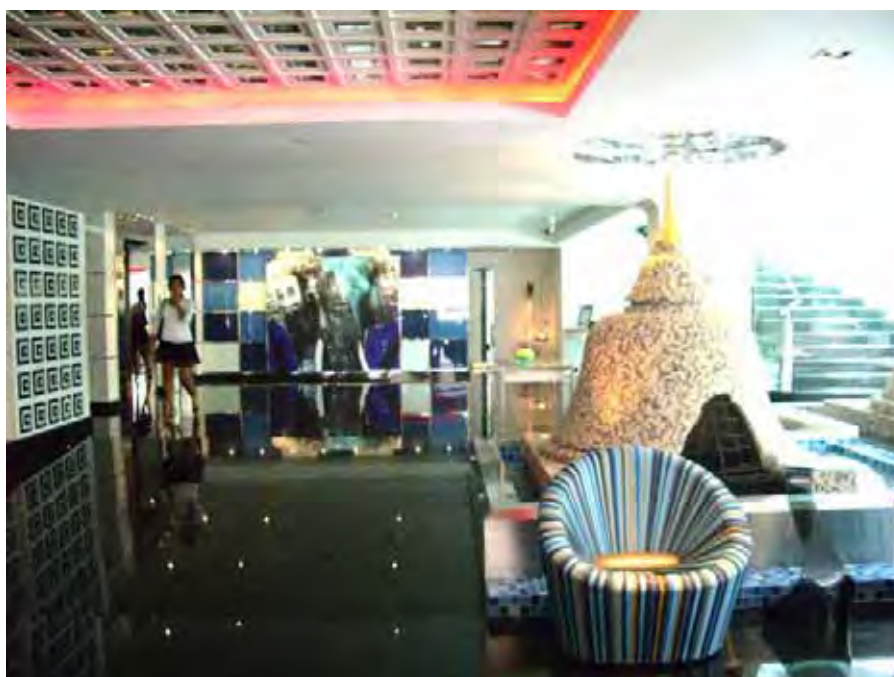
กรณีเลือกแบบที่ 1 ผลงานมีความเหมาะสมกับตำแหน่งติดตั้ง ทั้ง โครงสี สัดส่วนขนาดของภาพ เนื้อหาภายในภาพมีความสอดคล้องกับตำแหน่งติดตั้งมากกว่าแบบที่ 2 และ 3

กรณีเลือกแบบที่ 2 ขนาดของภาพเมื่อขยายจนติดผนังจนถึงพื้นทำให้ภาพถูกบีบจากทุกด้าน จนรู้สึกถึงความอึดอัด ไม่สบาย

สรุป การติดตั้งผลงานแบบที่ 1 นั้นมีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างการตกแต่งสีของกระเบื้อง สีของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ สีของผนัง และสีของผลงานอย่างเป็นทางการทั้งบรรยากาศภายในบริเวณผนังของโถงทางเดิน

ส่วนที่ 3

บริเวณผนังด้านหน้าลิฟต์ ชั้น 1 มีผนังสูง 250 cm. ยาว 380 cm. เดิมตกแต่งด้วยแผ่นพลาสติกใส มีรูปทรงสี่เหลี่ยมสีดำ ฟ้า น้ำเงิน เรียงต่อกันเป็นตารางตรงกลางผนังเป็นภาพพิมพ์ Inkjet ขนาดใหญ่สูงตั้งแต่พื้นจรดเพดานเป็นรูปภาพเศียรช้างขนาดใหญ่สีครีมแกมสีเขียว เป็นการแก้ปัญหาในส่วนของ การสร้างสีสันไม่ให้เกิดความจำเจ และแก้ไขเรื่องผนังที่ทึบตันให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 57 บริเวณ โถงทางเดินไปสู่ลิฟต์ ชั้น 1 และผนังด้านหน้าลิฟต์

การออกแบบกำหนดความเหมาะสม สัดส่วนของผลงาน

แบบที่ 1 เป็นการติดตั้งผลงานในลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 150 x 160 cm. บนผนังข้างลิฟต์ชั้นที่ 1 เพดานสีขาว พื้นทางเดินเป็นหินแกรนิตสีดำ เพดานตกแต่งด้วยไฟสีแดงอ่อนเหลือง จำนวนมากเพื่อสร้างสีสัน บรรยากาศในพื้นที่ที่มีความน่าสนใจและมีคึกคักไปเพราะสีของบรรยากาศโดยรวมจะเป็นสีดำ น้ำเงินเข้ม ภาพผลงานเป็นภาพธรรมชาติยามค่ำคืน มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนดูดีกลับชวนให้เข้าไปค้นหาสัตว์ต่าง ๆ ที่หลบซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ มีโทนสีน้ำเงินเข้ม สีดำ โดยดึงสีจากสภาพแวดล้อม เช่น สีของพื้น สีของผนัง สีของแสงไฟเข้ามามีส่วนประกอบของผลงาน

ภาพที่ 58 รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่ 3 แบบที่ 1

แบบที่ 2 เป็นการติดตั้งผลงานแนวยาวให้กลมกลืนกับพื้นที่ของผนัง ผลงานมีขนาด 72 x 145 cm. มีโทนสีน้ำเงิน เข้ม ฟ้า เขียวอ่อน เป็นภาพทิวทัศน์อันร่มรื่นที่มีบรรยากาศโปร่งโล่ง มีระยะใกล้ – ไกล ช่วยแก้ปัญหาความทึบตันของผนัง ทำให้ผนังดูมีชีวิตชีวาขึ้น โครงสีของภาพเป็นโทนสีสว่างช่วยให้พื้นที่จุดนี้ไม่มีดทึบด้วย

ภาพที่ 59 รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่ 3 แบบที่ 2

แบบที่ 3 ข้าพเจ้าทดลองขยายขนาดผลงานให้มีขนาดใหญ่ติดตั้งแบบเต็มพื้นที่ผนัง เพื่อเปรียบเทียบดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการตกแต่งสถานที่บริเวณ ส่วนที่ 3 เพื่อให้ผลงานที่ติดตั้งมีความเหมาะสมที่สุด

ภาพที่ 60 รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่ 3 แบบที่ 3

กรณีเลือกแบบที่ 1 ผลงานมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งไม่สอดคล้องกับพื้นที่ติดตั้ง ผลงานที่มีลักษณะเป็นผนังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

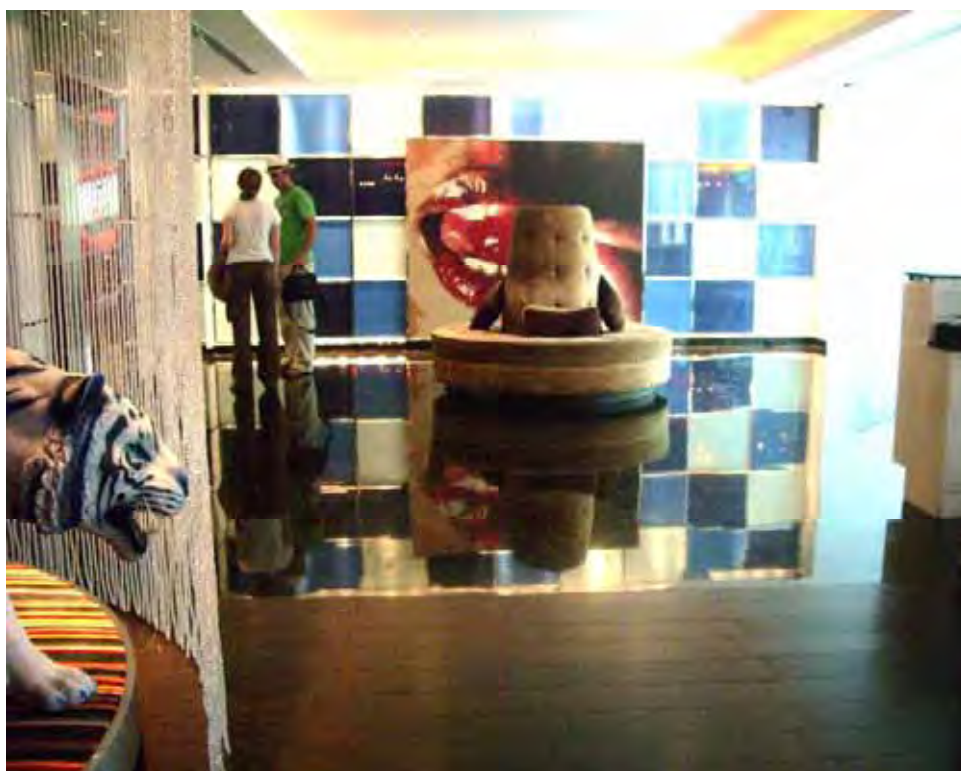
กรณีเลือกแบบที่ 2 ข้าพเจ้าคำนึงถึงภาพรวมเมื่อจำลองผลงานว่าจัดวางกับตำแหน่งติดตั้งแล้วสังเกตว่าภาพนี้ส่งเสริมและมีความเหมาะสมกับสถานที่เพราะเมื่อผู้เข้าพักเดินเข้ามาภายในโรงแรมจะสามารถมองเห็นผลงานได้ทันทีด้วยโครงสร้างรูปทรงภายในภาพชักชวนให้เดินเข้ามาดูผลงานใกล้ ๆ โครงสร้างที่อ่อน ขาว น้ำเงิน ของผลงานมีความกลมกลืนกับบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ด้วย

กรณีเลือกแบบที่ 3 ขอบของผลงานเมื่อขยายจนเต็มผนัง เมื่อขยายขนาดผลงานแบบเต็มผนัง ทำให้ผลงานถูกบีบจากทุกด้าน และสีของผนังตัดกับสีของผลงานอย่างมาก สีของผนังตัดกับสีของผลงานมากด้วยเช่นกัน

สรุป เลือกแบบที่ 2 เพราะมีโครงสร้างที่กลมกลืนกับสถานที่ มีองค์ประกอบภาพที่น่าสนใจถึงความสนใจให้เข้ามาชมผลงานได้ โครงสร้างที่สว่างสดใสของผลงานช่วยให้ตำแหน่งติดตั้งดูสว่าง ขึ้นให้ความรู้สึกโปร่ง สบายตา ผ่อนคลาย

ส่วนที่ 4

บริเวณผนังด้านข้างลิฟต์ ชั้น 2 ตรงข้ามกับทางเข้า Flava Restaurant & Bar เดิม ตกแต่งผนังด้วยแผ่นพลาสติกสีเหลืองสีฟ้า ขาว น้ำเงิน เรียงสลับกันเต็มพื้นที่ มีภาพ Inkjet สีเหลืองจตุรัส รูปผู้หญิงกำลังอ้าปากกินผลไม้มีโทนสีครีม ส้ม แดงดำ เพดานมีสีครีม พื้นมีสีดำ ผนังมีความสูง 250 x 380 cm.

ภาพที่ 61 บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 2

การออกแบบกำหนดสัดส่วนความเหมาะสมของผลงาน

แบบที่ 1 บริเวณผนังข้างลิฟต์เดิมมีการตกแต่งด้วยโทนสีเย็น เช่น น้ำเงิน ฟ้า ขาว ซึ่งมีตัดกันมากกับสีของผนังในส่วนของห้องอาหารและบาร์ที่มีสีโทนร้อน เช่น แดง เหลือง ส้ม น้ำตาล ทั่วบริเวณ ดังนั้นข้าพเจ้าทดลองออกแบบผลงาน ด้วยการใช้สีโทนร้อนให้มีโครงสร้างกลมกลืน กับบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ ขนาดผลงาน 100 x 200 cm. ติดตั้งตามแนวยาวของผนัง มีโทนสีกลมกลืนกับสถานที่ มีเนื้อหาแสดงภาพทิวทัศน์ดินแดนในความฝัน ภูเขาซ้อนลดหลั่นกัน ทางด้านซ้ายและด้านขวา ใจกลางภาพเปิดโล่งให้พื้นที่ว่างเป็นภาพทุ่งหญ้าไกลสุดสายตา ด้านบนของภาพเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืน เต็มไปด้วยหมู่ดาวที่แข่งกันส่องแสงประกาย ใจกลางภาพเป็นทางช้างเผือกรูปทรงคล้ายดอกกุหลาบ สื่อถึงความรัก อิ่มเอิบใจ ระยะเวลาของภาพมีเสี้ยวดาวสีชมพูซ้อนซ้อนอยู่ตามพุ่มไม้ ชวนให้ผู้ชมเข้ามาค้นหา

ภาพที่ 62 รูปแบบการติดตั้งงานบริเวณหน้าลิฟต์ส่วนที่ 4 แบบที่ 1

แบบที่ 2 ข้าพเจ้าทดลองขยายขนาดผลงานให้มีขนาดใหญ่และติดตั้งแบบเต็มผนัง เพื่อทดลองหาความเหมาะสมดูความเป็นไปได้ของรูปแบบการติดตั้งให้ได้ผลงานและรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งติดตั้งที่สุด

ภาพที่ 63 รูปแบบการติดตั้งผลงาน ส่วนที่ 4 แบบที่ 2

แบบที่ 3 ทดลองติดตั้งผลงานแนวนอนเพื่อสอดคล้องกับตามความยาวของผนัง ผลงานมีขนาด 100 x 260 cm. ใช้โทนสีร้อน แต่ลดความสดของสีเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากการ ตกแต่งแบบที่ 1 เนื้อหาแสดงถึงดินแดนในจินตนาการ บรรยากาศยามค่ำคืน ให้ท้องฟ้าเป็นพื้นที่ ส่วนใหญ่ของภาพ เพื่อให้เกิดความรู้สึกกว้างใหญ่ปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย เนื้อเส้นขอบฟ้ามี พระจันทร์สีเงินดวงใหญ่ สร้างบรรยากาศของความเหนือจริง บริเวณระยະหน้าด้านซ้ายมือมีเนิน เขา ตามพุ่มไม้มีเสื้อสีชมพู 2 ตัวกำลังนั่งหมอบมองดูท้องฟ้า หมู่ดาวด้วยกัน สื่อถึงการพักผ่อนใน สถานที่อันสงบสุขและอยู่ในห้วงแห่งความรัก ให้บรรยากาศของความโรแมนติกด้วย

ภาพที่ 64 รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่ 4 แบบที่ 3

แบบที่ 4 ข้าพเจ้าทดลองขยายขนาดผลงานให้ใหญ่ขึ้นและติดตั้งแบบเต็มผนังเพื่อทดลองดูความเหมาะสม เพื่อเปรียบเทียบหาความเป็นไปได้ของรูปแบบการติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งติดตั้งที่สุด

ภาพที่ 65 รูปแบบการติดตั้งผลงานส่วนที่ 4 แบบที่ 4

กรณีเลือกแบบที่ 1 ผลงานมีโครงสร้างในโทนร้อนทั่วทั้งภาพ ความสดของสีมีความแรงมากเกินไปดูไม่สบายตา ไม่ให้ความรู้สึกถึงความสุขได้ตามที่ศิลปินต้องการ

กรณีเลือกแบบที่ 2 ผลงานมีโทนสีที่สดเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งทำสีในตัวผลงานมีความแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ร้อนแรง ไม่สบายตาต่อผู้พบเห็น

กรณีเลือกแบบที่ 3 ผลงานมีความประสานกลมกลืนกันทั้ง โครงสร้างและบรรยากาศของพื้นที่ มีเนื้อหาที่สื่อถึงบรรยากาศอันดีให้ความรู้สึกสบายต่อผู้พบเห็นได้มากกว่ากรณีที่ 1, 2 และ 4

กรณีเลือกแบบที่ 4 ผลงานที่มีขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกที่อัดอั้นต่อผู้พบเห็น รวมทั้งหากผลงานเป็นสีโทนร้อนความจัดของสียิ่งทำให้ตัวผลงานส่งความรู้สึกที่ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย

สรุป การจำลองติดตั้งแบบที่ 3 ดูเหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถสร้างความสอดคล้องเป็นเอกภาพระหว่างพื้นที่และผลงานทำให้เกิดมีความสัมพันธ์กับสถานที่ทั้งเนื้อหา รูปทรงภายในภาพ และ โครงสร้าง โดยรวมของบริบท

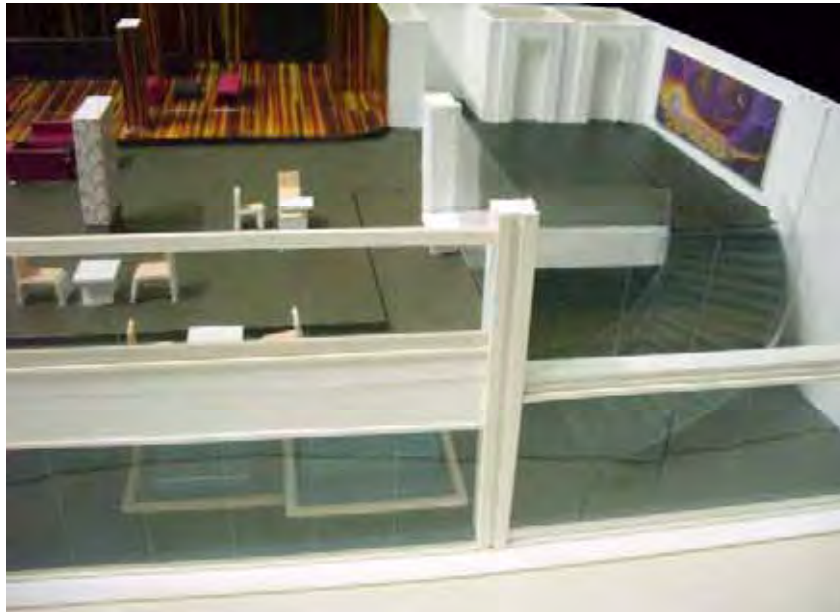
ภาพจำลอง Model บริเวณ Lobby ชั้น 1 และ Flava Restaurant & Bar ชั้น 2 ภายใน Dream Hotel Bangkok ซึ่งเป็นการจำลองสถานที่จากสถานที่จริง เพื่อทำการจำลองการติดตั้งผลงาน และจำลองทัศนียภาพ การติดตั้งผลงานในรูปแบบ 3 มิติ ภายในโรงแรมโดยใช้มาตราส่วน Scale 1:50 จำนวน 1 ชุด ดังนี้

ภาพที่ 66 ภาพจำลองโมเดล ของ ดรีม โฮเต็ล บางกอก มุม bird's eye view

ภาพที่ 67 ภาพจำลองโมเดล ชั้นที่ 1 และ 2 มุมมองด้านข้าง

ภาพที่ 68 ภาพจำลองโมเดลชั้น 2

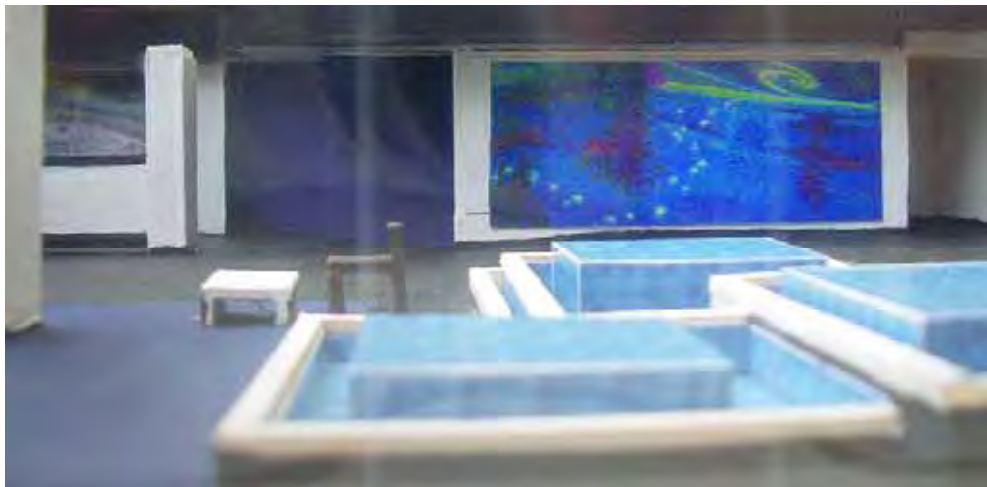
ภาพที่ 69 ภาพขยายโมเดลชั้น 2

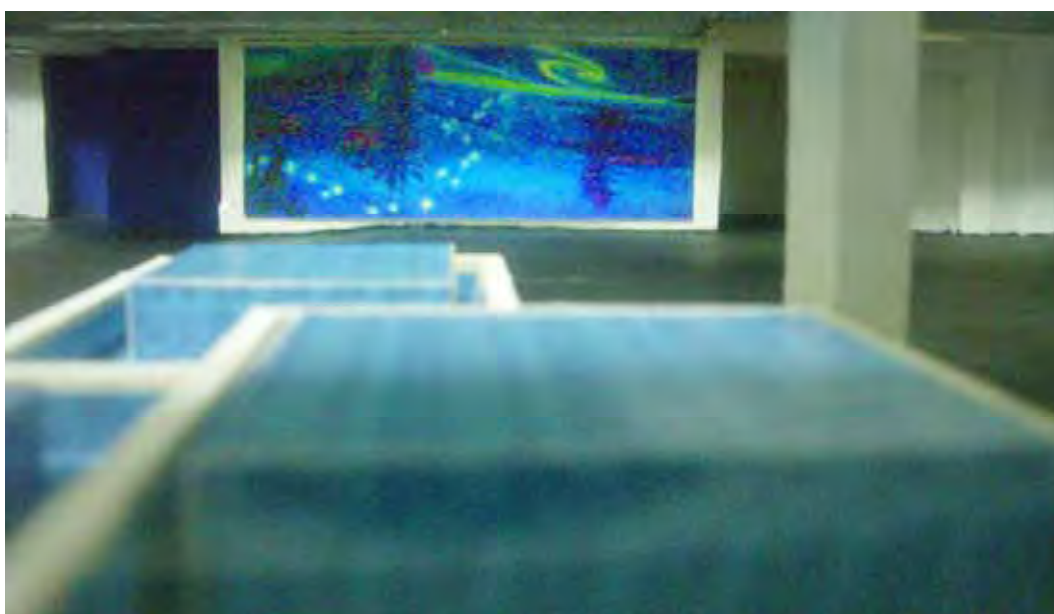
ภาพที่ 70 ภาพจำลองโมเดลในส่วน Lobby (ตำแหน่งติดตั้งผลงานส่วนที่1)

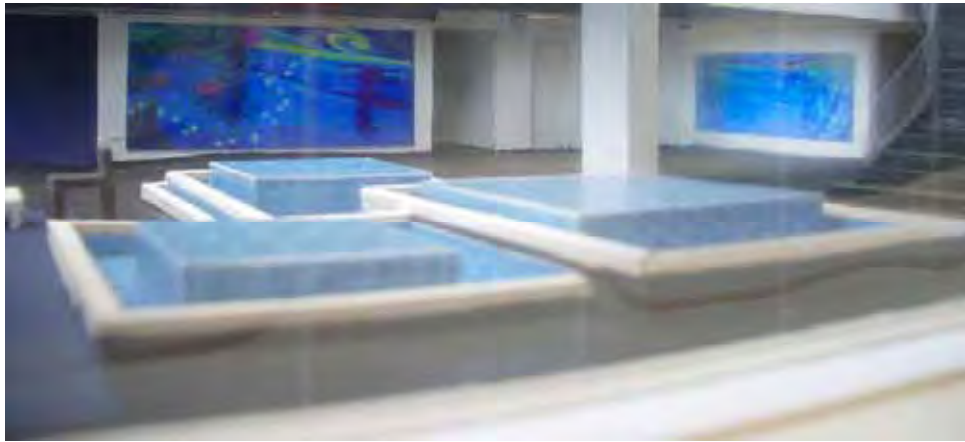
ภาพที่ 71 ภาพขยายโมเดลในส่วน Lobby (ตำแหน่งติดตั้งผลงานส่วนที่1)

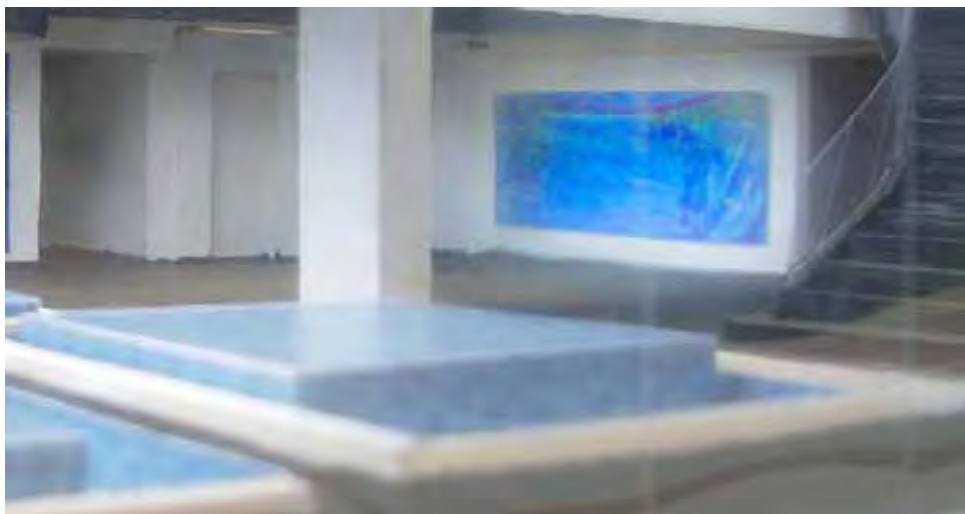
ภาพที่ 72 ภาพจำลองโมเดลผนังบริเวณ โถงทางเดินชั้น 1 (ตำแหน่งติดตั้งผลงาน ส่วนที่ 2)

ภาพที่ 73 ภาพขยายโมเดลผนังบริเวณ โถงทางเดินชั้น 1 (ตำแหน่งติดตั้งผลงาน ส่วนที่ 2)

ภาพที่ 74 ภาพจำลองโมเดลหน้าลิฟต์ ชั้น 1 (ตำแหน่งติดตั้งผลงานส่วนที่3)

ภาพที่ 75 ภาพขยายโมเดลหน้าลิฟต์ชั้น1 (ตำแหน่งติดตั้งผลงานส่วนที่ 3)

ภาพที่ 76 ภาพจำลองโมเดลหน้าลิฟต์ ชั้น 2 (ตำแหน่งติดตั้งผลงานส่วนที่4)

ภาพที่ 77 ภาพขยายโมเดลหน้าลิฟต์ ชั้น 2 (ตำแหน่งติดตั้งผลงานส่วนที่4)

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานวิทยานิพนธ์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร Dream Hotel Bangkok เรื่อง “ดินแดนแห่งความสงบสุขในจินตนาการ” เริ่มจากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสและได้พบเห็นความงดงามของสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ความสงบ ความร่มรื่น ความสดชื่นเมื่อได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทย ผสมผสานอารมณ์ความรู้สึก ความปรารถนา ความฝัน หลอมรวมกันและแสดงออกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นผลงานทัศนศิลป์ สื่อความหมายแสดงถึงดินแดนแห่งความสงบสุขในจินตนาการ ซึ่งความสงบสุขนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเป็นสภาวะที่มวลมนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะได้พบได้สัมผัสด้วยกันทั้งสิ้น จึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงบรรยากาศของความสงบสุขจึงเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ดินแดนแห่งความสงบสุขในจินตนาการ” ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาโดยลำดับจากคณาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ต้นการศึกษาจนมาสู่วิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้นอกจากมุ่งเน้นทางด้านสุนทรียภาพความงามทางศิลปะเป็นหลักแล้ว ยังมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานที่ โดยมุ่งเน้นแก้ไขในส่วนผนังด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือชั้นที่ 1 และ 2 ของโรงแรมที่มีความทึบตันเป็นหลักโดยออกแบบผลงานติดตั้งบนผนังส่วนดังกล่าวเพื่อให้พื้นที่ที่มีมิติ คูมีระยะใกล้-ไกลลึกกลางตาช่วยลดความรู้สึกทึบตันของผนังทำให้รู้สึกว้างโล่งกว่าโรงแรมมีพื้นที่กว้างขวางขึ้น ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งผ่อนคลายมากขึ้น ส่งเสริมบรรยากาศอันดีแก่โรงแรม Dream Hotel Bangkok ซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งสิ้นจำนวน 6 ภาพ การออกแบบผลงานแต่ละภาพมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขของบริบทโดยรอบจุดติดตั้งผลงานนั้นๆ โดยคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของสถานที่ บรรยากาศของสี แสงไฟ สีของผนัง สีเฟอร์นิเจอร์ สีของประติมากรรม เป็นต้น เพื่อให้ตัวผลงานกับสถานที่มีความกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์ และเป็นเอกภาพ

ในการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “ดินแดนแห่งความสงบสุขในจินตนาการ” ข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหา กระบวนการสร้างสรรค์ในแต่ละขั้นตอน และมีการ

วิเคราะห์ผลงานในแต่ละช่วงแบ่งเป็นขั้นตอนไว้ในแต่ละบทตามกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาความคิดในการมุ่งเน้นถึงแรงบันดาลใจที่ได้พบเห็นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความร่มรื่น ความสงบ อันก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความปิติสุข ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของมวลมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงบนโลก ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าได้นำรูปแบบศิลปะ แนวคิด ทฤษฎีของนักปราชญ์และศิลปินชาวตะวันตกมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบผลงานให้มีความเหมาะสมกับการติดตั้งภายในอาคารตามเงื่อนไขทางการศึกษาและค้นคว้า สถานที่ในการนำผลงานเข้าไปจำลองการติดตั้งคือ ภายในอาคาร คริม โยเต็ล บางกอก ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงผลงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนมีเอกภาพ กับบริเวณที่จำลองการติดตั้งผลงานให้ส่งเสริมสถานที่ในด้านบวก ซึ่งในกรณีศึกษานี้มุ่งเน้นในการติดตั้งผลงานบริเวณผนังแปรด้านทิศตะวันตกและผนังสกัดด้านทิศเหนือของโรงแรมที่เป็นผนังทึบตันไม่มีช่องหน้าต่าง หรือพื้นที่เปิดโล่ง ปัญหาของสถานที่นี้คือ มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ไม่มีพื้นที่ว่างเปิดโล่ง หรือพื้นที่สีเขียวเช่น สวนหย่อม สนามหญ้า ทำให้รู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ภายใน เพราะเป็นผนังทึบทั้ง3ด้าน ยกเว้นทางทิศตะวันออกที่เป็นผนังกระจกสามารถมองออกไปภายนอกได้

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงออกแบบผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เป็นภาพทิวทัศน์ที่มีระยะใกล้-ไกล ลึกลวงตา ซึ่งเมื่อติดตั้งบนผนังแล้วสามารถช่วยลดความรู้สึกแข็งกระด้าง ความทึบตันของผนังได้ และทำให้รู้สึกว่ามีพื้นที่ดูกว้างขวางมากขึ้น ปลอดภัย ร่มรื่น รูปทรงสิ่งมีชีวิตต่างๆภายในภาพเช่น ผีเสื้อ ฝีมื้อ หิ่งห้อย ฯลฯ ช่วยทำให้พื้นที่นั้นๆดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ข้าพเจ้าเลือกใช้โครงสร้างบรรยากาศ และรูปทรงภายในภาพ ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับตำแหน่งติดตั้งผลงานในแต่ละจุด เพื่อการมีส่วนร่วมส่งเสริมซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศอันดีแก่สถานที่ ให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ดี จากการวิเคราะห์และผ่านกระบวนการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นจนดำเนินมาถึงบทสรุป ประกอบเป็นเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ผ่านการวิเคราะห์แนวทางการนำเสนอมาโดยลำดับ และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขรูปแบบ เทคนิค วิธีการ โครงสร้างในการสร้างสรรค์ผลงานให้ผลงานมีความสมบูรณ์ เพื่อสื่อถึงความคิด แสดงความรู้สึก เป็นหลักของกระบวนการศึกษา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อผู้ที่มีความสนใจ ในสุนทรียภาพของทัศนศิลป์แขนงนี้

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา สาธารณชน บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านศิลปะ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานศิลปะให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม

- ชลุค นิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
- พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีกบ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก.
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สยาม, 2550.
- วิทย์ วิศทเวทย์. ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์ไทยร่มเกล้า, 2539.
- วิโชค มุกดามณี. ผลงานศิลปกรรมชั้นยอดของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์
พริ้นติ้งส์, 2545.
- ศลิษา สถาปนวัฒน์. เสือขาวแห่งน้กล้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สารคดี, 2538.
- แอล เค บลูคลี. สัตว์ป่าในราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พริ้นติ้งส์, 2547.
- Jakovsky, Anatole. Naive Painting. London, Oxford : Phaidon, 1976.
- L . Bruce , Kekule. Thailand's natural heritage . Bangkok: WKT Publishing co.,ltd,2004.
- Lynn, Fern. William Robinson. Australia : Craftman House, 1995.
- Pichon Le, Yann. The world of Henri rousseau . New York : Arch Cape Press, 1987.
- Robert L., Herbert. George seurat 1859-1891 New York : Harry N. Arams Inc., 1999.
- Schultze, Juren. Art of Nineteenth Century Europe. New York : Harry N. Arams, Inc., 1999.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล นายภูวนัย เมืองเจริญ
 ที่อยู่ 206 หมู่ 12 หมู่บ้านชุมทรัพย์นคร ถ.พุทธมณฑล สาย 3 เขตทวีวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10170 โทร . 086-8661128
 Email Address : poohwanai @ hotmail.com , poohwanai79@ gmail.com

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2535 - โรงเรียนปรีชาโชติ จ.นครสวรรค์
- พ.ศ. 2540 - โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2545 - สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. 2552 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน

- พ.ศ. 2545 - การแสดงนิทรรศการ “Free Thought” ณ อาคาร ดินธร
- การแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17 “Trees and Beyond from Reforestation” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
- การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ 2002 ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. 2546 - นิทรรศการศิลปกรรมพานาโซนิก ครั้งที่ 5 “เพื่อความสุขของมวล
มนุษยชาติ” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2547 - นิทรรศการ “The Golden Heritage” ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต
กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2548 - นิทรรศการ “Color up the Family” ณ สีส้ม แกลเลอรี กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2549 - นิทรรศการ “Color up the Family 2nd” ณ หอศิลป์จามจุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2551 - นิทรรศการ “The Poetry of the Imaginary” ณ อมารี วอเตอร์เกต
กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2552 - นิทรรศการ “ราศีปีขาล” ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- นิทรรศการ “Aesthetics of Body” ณ สีส้ม แกลเลอรี กรุงเทพฯ
- นิทรรศการจิตรกรรมนานมี ครั้งที่ 4 “ประเทศไทยสวยงาม”
ณ บริษัท นานมี จำกัด กรุงเทพฯ