

โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม ST. James Hotel เรื่อง มิติซ่อนเร้นใน
ความไร้ระเบียบของจิต

โดย

นางสาวมยุรี นาคนิสร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2554

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม ST. James Hotel เรื่อง มิติซ่อนเร้นใน
ความไร้ระเบียบของจิต

โดย
นางสาวมยุรี นาคนิสร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

**THE PROJECT OF APPLIED PAINTING FOR DECORATION AT THE ST. JAMES
HOTEL : THE HIDDEN DIMENSION OF PSYCHE**

By

Miss Mayuree Narknisorn

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

Master of Fine Arts Program in Applied Art Studies

Department of Applied Art Studies

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2011

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “โครงการสร้างสรรค์
จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม ST. James Hotel เรื่อง มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต”
เสนอโดย นางสาวมยุรี นาคนิสร เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ชารัทสนวงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

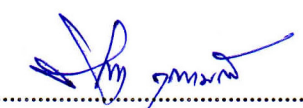
รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั่นกล้า

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(อาจารย์สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญ)

16 / 25 / 55

..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี)

16 / 25 / 55

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร สุนทรธณี)

16 / 25 / 55

..... กรรมการ

(อาจารย์อิทธิพล วัฒนศิลป์)

16 / 25 / 55

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั่นกล้า)

16 / 25 / 55

50152309 : สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

คำสำคัญ : มิติ/ ช่อนเร้น/ ความไร้ระเบียบ/ จิต.

มยุรี นาคนิศร : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม ST. James Hotel เรื่อง มิติช่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ปรีชา ปั่นกล้า. 86 หน้า.

โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม ST. James Hotel เรื่อง “มิติช่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” โรงแรม ST. James Hotel กรุงเทพฯ สุขุมวิท ซอย 26 ผสมผสานกลิ่นอายตะวันออกและตะวันตก ตกแต่งภายในเป็นแบบบุดิสไคล์ผสมโมเดิร์น-คอนเทมโพรารี ให้ผู้ที่เข้าพักรู้สึกเหมือนได้พักอยู่บ้านท่านเองเมื่อกลับมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลวง

ผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตกแต่งภายในโรงแรม ST. James Hotel เกิดแนวความคิดที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงตัวตนของข้าพเจ้า ความเป็นระเบียบของชีวิตที่บ่มเพาะนั้น ยังมีมุมหนึ่งที่ช่อนเร้นในจิตใจที่ฝังอยู่ในห้วงลึกที่ต่อต้าน ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีหนทางของตนเอง วันหนึ่งอาจถูกเปิดเผยปลดปล่อยออกมา มิติที่เกิดจากความทรงจำวนคิดถึงอดีตความรู้สึกที่ช่อนเร้นนี้ไม่ได้หลุดไปจากอดีตเพียงแต่มีการพัฒนาขึ้น ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดที่จะพัฒนาความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิติช่อนเร้น แสดงออกผ่านศิลปะที่เป็นสื่อแทนความรู้สึก ความซับซ้อน และความไร้ระเบียบ โดยมีแนวความคิดสร้างสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นตัวแทนของจิตที่เต็มไปด้วยความสุข

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งภายในโรงแรม ST. James Hotel เกิดจากความสอดคล้องกันระหว่างแนวความคิดของโรงแรมกับแนวความคิดของผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ คือ ตอบสนองความรู้สึกอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความสุข เมื่อเข้ามาพักในโรงแรมแห่งนี้ รูปแบบและเนื้อหาของผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์นำเสนอในเรื่องราวของความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิติช่อนเร้น ความรู้สึกทางอารมณ์ในทางสุนทรีย์ ภาพในผลงานสร้างความกลมกลืนกับสถานที่ และความลงตัวให้กับโรงแรม เป็นการนำเอาผลงานศิลปะเข้ามาประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่าและบทบาทของผลงานศิลปะ ก่อเกิดประโยชน์และผลทางความรู้สึกต่อจิตใจของสาธารณชนต่อไป

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2554

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

50152309 : MAJOR : (APPLIED ART STUDIES)

KEY WORD : DIMENSION/HIDDEN/DISORDERLINESS/ PSYCHE.

MAYUREE NARKNISORN : THE PROJECT OF APPLIED PAINTING FOR
DECORATION AT THE ST.JAMES HOTEL : THE HIDDEN DIMENSION OF PSYCHE.
THESIS ADVISOR: ASSOC. PREECHA PAN-KLUM. 86 pp.

The Project of Applied Painting for Decoration at The ST.James Hotel "The Hidden Dimension of Psyche for Decoration at The ST.James Hotel" Sukhumvit Soi 26 Bangkok. The hotel is integrated with the odour of East and West. The hotel interior decoration is harmoniously mixed between boutique style and modern contemporary style. The hotel atmosphere encourages guests to feel themselves at home after touring in the city.

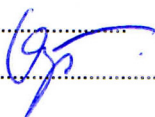
The Project of Applied Painting for Decoration at The ST.James Hotel is inspired to express the idea of myself. In the regularity of my life, there is one perspective where the hidden resistant psyche deeply exists. It seems to be the human instinct that can be liberated in a day. The dimension, derived from the past memory thought, does not disappear from the past but contrarily develops. This reminds me to evaluate the disorderliness of psyche in accordance with the hidden dimension to perform art expression by conducting passion, complexity, and disorderliness to public. This conceptual idea encourages me to create symbolic artworks to represent perfectly happy psyche.

The Project of Applied Painting for Decoration at The ST.James Hotel is originated by the congruency between the hotel conceptual idea and the cognitive thinking of the creative artworks. It can fulfill the warmth which is full of happiness while one is doing check in to the hotel. The form and content of the creative artworks show the story of the disorderliness of psyche connected to the hidden dimension and the aesthetics. Painting creates harmony and suitably fits the hotel. It is the creative idea to bring the art to reciprocally integrate with benefit. Moreover, it creates value added and emphasizes on the role of the art to generate utility and impact toward public mind.

Department of Applied Art Studies Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2011

Student's signature.....

Thesis Advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึงด้วยความเคารพอย่างสูง ของผู้มีพระคุณทุกท่าน ต่อข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า และพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้สั่งสอนข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึงคุณบิดามารดา ผู้ซึ่งอุปการะและเป็นครูคนแรกในชีวิตรวมไปถึงครูบาอาจารย์ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ปรีชา ปั่นกล้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณโรงแรม ST. James Hotel ที่ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเพื่อให้ถ่ายภาพเป็นสถานที่เพื่อประกอบการศึกษาอันเป็นผลสืบเนื่องสู่ความสำเร็จลุล่วงมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์นี้

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้มอบโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้าได้รับการศึกษาระดับสูงสุดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	2
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	4
สมมติฐานของการศึกษา.....	5
ขอบเขตของการศึกษา	5
สถานที่ในการติดตั้งผลงานสถานที่ในการติดตั้งผลงาน	5
ผลงานการสร้างสรรค์.....	5
ขั้นตอนการศึกษา.....	6
สถานที่ติดตั้งผลงาน	6
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม	6
สรุป.....	7
คำนิยามศัพท์เฉพาะ	7
2 ข้อมูลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์.....	12
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	12
อิทธิพลที่ส่งผลต่อผลงานวิทยานิพนธ์	14
อิทธิพลที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ	14
อิทธิพลจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์	16
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม	19
สรุป.....	23
ข้อมูลสถานที่ภายใน โรงแรม ST. James Hotel และ การวิเคราะห์	24
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งผลงาน.....	24
แนวความคิดของ โรงแรม ST. James Hotel	24
รูปทรงทางกายภาพของสถานที่.....	24

บทที่	หน้า
องค์ประกอบในการตกแต่งภายในโรงแรม	25
โครงสร้างภายใน	25
พื้นที่ใช้สอย	26
สี	33
แสง	37
ลักษณะผิว.....	39
เฟอร์นิเจอร์	40
สรุป	40
3 การดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์.....	41
กระบวนการของการสร้างสรรค์	41
การสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์.....	42
ช่วงต้นระยะที่ 1	42
ช่วงต้นระยะที่ 2	44
ช่วงต้นระยะที่ 3	46
ศิลปะนามธรรมที่มีอิทธิพลในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์	49
องค์ประกอบทางทัศนธาตุต่างๆ ในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์.....	50
จุด.....	50
เส้น.....	50
รูปทรง.....	50
น้ำหนักอ่อนแก่	50
สี	51
พื้นที่ว่าง	51
ลักษณะผิว.....	51
สรุป	51
4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์	53
ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาและผลงานวิทยานิพนธ์.....	53
องค์ประกอบของศิลปะ.....	53
เนื้อหา	53
รูปทรง.....	53

บทที่	หน้า
ทัศนธาตุ.....	54
สี	54
เส้น	54
พื้นที่ว่าง.....	54
รูปทรง	54
เทคนิคการสร้างสรรค์.....	54
ภาพร่างและการทดลองติดตั้งผลงาน	55
การสร้างสรรค์ผลงาน	64
วิเคราะห์การติดตั้งผลงานกับสถานที่.....	70
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 1	70
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 2	72
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 3	75
5 บทสรุป	79
ข้อเสนอแนะ	80
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลวิจัยไปใช้	81
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป	81
ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์โรงแรม.....	81
ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน.....	82
บรรณานุกรม.....	85
ประวัติผู้วิจัย.....	86

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ผลงานของศิลปิน แอนดริว วาย (Andrew Wyeth)	8
2 ผลงานของศิลปิน ชัค โคลส (Chuck Close).....	9
3 ผลงานของศิลปิน เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper).....	9
4 ผลงานของศิลปิน บริดเจ็ต ไรลีย์ (Bridget riley)	10
5 ภาพแม่ ข้าพเจ้า.....	10
6 ภาพการทำงานเย็บผ้าโหลของแม่.....	11
7 ข้อมูลภาพถ่ายแม่ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพจิตใจข้าพเจ้า.....	15
8 ข้อมูลภาพถ่ายแม่ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพจิตใจข้าพเจ้า.....	16
9 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์.....	16
10 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์.....	17
11 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์.....	17
12 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์.....	18
13 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์.....	18
14 ผลงานของ แอนดริว วายเอท (Andrew Wyeth)	20
15 ผลงานของ ชัค โคลส (Chuck Close)	21
16 ผลงานของ เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper)	22
17 ผลงานของ บริดเจ็ต ไรลีย์ (Bridget Riley)	23
18 ภาพโครงสร้างภายในอาคารบริเวณ Lobby ของ ST. James Hotel	26
19 การตกแต่งบริเวณทางเข้าด้านหน้าของโรงแรม.....	26
20 การตกแต่งบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านขวามือ.....	27
21 การตกแต่งบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	27
22 การตกแต่งบริเวณ Lobby ด้านขวามือ.....	28
23 การตกแต่งบริเวณ Lobby ด้านซ้ายมือ.....	28
24 การตกแต่งบริเวณทางเข้า Bar & Restaurant	29
25 การตกแต่งบริเวณ Bar & Restaurant	29
26 การตกแต่งบริเวณ Swimming Pool	30
27 การตกแต่งเตียงนอนภายในห้องชุดหนึ่งห้องนอน (One Bed Room Suite)	30
28 การตกแต่งเตียงภายในห้องชุดหนึ่งห้องนอน (One Bed Room Suite)	31

ภาพที่	หน้า
29 การตกแต่งเตียงนอนภายในห้องซูพีเรีย (Superior)	31
30 การตกแต่งเตียงนอนภายในห้องเดอลักซ์ (Deluxe)	32
31 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายภายในห้องพัก.....	32
32 บริเวณห้องน้ำภายในห้องพัก.....	33
33 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (Reception counter)	34
34 บริเวณ Lobby ด้านขาว.....	34
35 บริเวณ Bar	35
36 บริเวณห้องอาหาร (Restaurant)	35
37 บริเวณห้องอาหาร (Restaurant)	36
38 บริเวณลิฟต์ชั้น 2.....	36
39 บริเวณห้องซูพีเรีย (Superior)	37
40 บริเวณห้องเดอลักซ์ (Deluxe)	37
41 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (Reception counter)	38
42 บริเวณ Lobby	38
43 บริเวณห้องอาหาร (Restaurant)	39
44 ลักษณะพื้นผิวบริเวณห้องพัก.....	39
45 เฟอร์นิเจอร์บริเวณ Lobby	40
46 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1.....	42
47 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1.....	43
48 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1.....	43
49 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2.....	44
50 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2.....	45
51 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2.....	45
52 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2.....	46
53 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	47
54 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	47
55 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	48
56 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	48
57 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3.....	49

ภาพที่	หน้า
58 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1.....	55
59 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2.....	56
60 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3.....	56
61 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 4.....	57
62 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 5	57
63 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 6.....	58
64 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 7	58
65 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 8.....	59
66 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 9.....	59
67 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 10.....	60
68 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 11.....	60
69 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 12.....	61
70 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 13.....	61
71 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 14.....	62
72 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 15.....	62
73 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 16.....	63
74 ภาพแบบจำลอง 3 มิติ.....	63
75 ภาพแบบจำลอง 3 มิติ.....	64
76 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1.....	65
77 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2.....	66
78 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3.....	66
79 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 4.....	67
80 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 5.....	67
81 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 6.....	68
82 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 7.....	68
83 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 8.....	69
84 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 9.....	69
85 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณแกนเตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1.....	70
86 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณแกนเตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2.....	71

ภาพที่	หน้า
87 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์.....	71
88 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ Lobby ด้านซ้ายและขวา แบบที่ 1	73
89 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ Lobby ด้านซ้ายและขวา แบบที่ 2.....	73
90 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ Lobby ด้านซ้าย.....	74
91 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ Lobby ด้านขวา.....	74
92 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณห้องชุดหนึ่งห้องนอน แบบที่ 1.....	75
93 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณห้องเดอลักซ์ (Deluxe) แบบที่ 2.....	76
94 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณห้องซูพีเรีย (Superior) แบบที่ 3.....	76
95 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ ห้องชุดหนึ่งห้องนอน.....	77
96 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ ห้องเดอลักซ์ (Deluxe).....	77
97 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ ห้องซูพีเรีย(Superior).....	78

บทที่ 1

บทนำ

สังคมเมืองหลวงมีผู้คนมากมายหลากหลายชนชั้น ผู้คนที่ไม่เคร่งครัดต่อระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ ชอบความสะดวกสบาย ชอบสนุกสนาน ไม่เคร่งครัดต่อข้อบังคับ และกติกาสังคม เป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้น ยึดถือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ เช่น ทรัพย์สินสมบัติ ความร่ำรวย ตำแหน่งหน้าที่การงาน อำนาจ ชื่อเสียง ฯลฯ ชีวิตในสังคมเมืองมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่แข่งขันกันตลอดเวลาทำให้ร่างกาย และจิตใจเหนื่อยล้าต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ครอบครัวยังเป็นสิ่งสำคัญ คอยให้กำลังใจ ให้ความอบอุ่น เป็นเหมือนแสงสว่าง และเป็นเหมือนต้นแบบในการดำรงชีวิต ให้ใช้ชีวิตอยู่รอดในสังคมเมืองแห่งนี้¹

แม่ คือ ผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกๆ คอยดูแลเอาใจใส่และประคบประหงมลูกจนเติบโตใหญ่ ความรักของแม่ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ แม่ในฐานะของผู้ที่รักลูกยิ่ง เป็นผู้ให้ชีวิตหรือหญิงผู้ให้กำเนิดบุตร พร้อมจะตระการกำล่ำบากเพื่อลูกของตนโดยไม่เสียใจ คอยให้กำลังใจเมื่อยามอ่อนล้าท้อแท้ชีวิต และสอนถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเป็นระเบียบ ในสังคมที่วุ่นวาย

จากข้อมูลข้างต้นนี้ ทำให้เกิดแนวความคิดที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงตัวตนของข้าพเจ้า มนุษย์ทุกคนย่อมมีความเป็นระเบียบอยู่ในตัวเอง แต่ความเป็นระเบียบของชีวิตที่บ่มเพาะนั้น ยังมีมุมหนึ่งที่ซ่อนเร้นในจิตใจที่ฝังอยู่ในห้วงลึกที่ต่อต้าน ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีหนทางของตนเอง วันหนึ่งอาจถูกเปิดเผยปลดปล่อยออกมา ความไร้ระเบียบของจิตที่มีขนาดเล็กๆ เกิดขึ้นในระบบของความเป็นระเบียบของจิต ความไร้ระเบียบของจิตที่ไม่ถูกบังคับ ถูก ปลดปล่อยจากความคิดที่เป็นความอิสระ อิสระจากสิ่งกีดขวางใดๆ และอิสระจากความกังวลใดๆ ที่บันดาลให้เกิดความหมาย อารมณ์ความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดีเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง หากแต่มันมีหน้าที่ในการสร้างความสมดุลให้แก่จิต เมื่อความไร้ระเบียบของจิตเอนเอียงไปด้านใดมากจนเกินไป ความเป็นระเบียบของจิตก็จะทำหน้าที่ทดแทนอีกด้านเพื่อทดแทนถ่วงดุลกัน มิติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิต คือ มิติที่เกิดจากความทรงจำวนคิดถึงอดีต ความรู้สึกถึงสรรพสิ่งอันสวยงามของความเป็นผู้หญิง ความรู้สึกถึงความอบอุ่น นึกถึงคำสอนของบุคคลอันเป็นที่รัก ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนี้ไม่ได้หลุดไปจากอดีตเพียงแต่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดที่จะพัฒนาความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิติซ่อนเร้น ถ้ายทอดออกมาผ่าน

¹ ดูฤดี คงสุวรรณ. สังคมเมือง [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 4 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก <http://learning.eduzones.com/67755/กฎหมาย%20การปกครอง%20สังคม/สังคมเมือง%20>

กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ชุด “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” แสดงออกผ่านศิลปะที่เป็นสัญลักษณ์ ชับซ้อน และไร้ระเบียบ เนื้อหาเรื่องราวที่เป็นสื่อแทนความรู้สึก โดยมีแนวความคิดสร้างสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) ที่เป็นตัวแทนของจิตที่เต็มไปด้วยความสุข เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ในทางสุนทรีย์ ผสมผสานความไร้ระเบียบ และพัฒนารูปแบบและการปฏิบัติจริงในผลงานจิตรกรรม

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โรงแรม ST. James Hotel กรุงเทพฯ สุขุมวิท ซอย 26 เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ได้นำเอาการผสมผสานกลิ่นอายตะวันตกและตะวันออก การออกแบบตกแต่งภายในเป็นแบบบูติกสไตล์ผสมสไตล์โมเดิร์น-คอนเทมโพรารี โทนสีที่ใช้แบบเอิร์ธโทน เน้นความอบอุ่น เรียบง่ายแต่ดูทันสมัย ให้ผู้ที่เข้าพักรู้สึกเหมือนได้พักอยู่บ้านท่านเองเมื่อกลับมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลวง โรงแรม ST. James Hotel สูง 7 ชั้น จำนวน 78 ห้องพัก ท่ามกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ด้วยความที่เป็นโรงแรมขนาดเล็ก เน้นเอกลักษณ์ความอบอุ่น เรียบง่าย จึงไม่ค่อยมีงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในการตกแต่งดีไซน์สถานที่ต่างๆ ภายในโรงแรม และไปเน้นสิ่งอำนวยความสะดวกกับการบริการแทน

บูติกสไตล์ คือ โรงแรมขนาดเล็กที่ใช้เงินทุนไม่มาก แต่ชดเชยด้วยการลงทุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการดีไซน์ และการใส่ใจในเรื่องบริการทดแทน จึงเป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับเจ้าของเงินทุนรายเล็ก ในการแข่งขันกับโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีอำนาจทุนและการตลาดมากกว่า และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ได้ดีกว่า จึงกลายเป็น “โรงแรมทางเลือก” สำหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่แสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่าง โดยอเมริกาเป็นชาติแรกที่เรียกโรงแรมลักษณะดังกล่าวด้วยคำคุณศัพท์ “บูติก” สำหรับประเทศไทย บอกต่อกันมาว่า โรงแรมบูติกมีมาแล้ว 10 ปีแล้ว²

สไตล์โมเดิร์น-คอนเทมโพรารี เป็นอีกสไตล์ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ตกแต่งพื้นที่ขนาดกะทัดรัด เน้นโทนสีที่นุ่มนวล อบอุ่นและน่าอยู่ โดดเด่นด้วยการใช้หลากหลายเพื่อให้สัมผัสที่แตกต่างกันออกไป เช่น อะลูมิเนียม พรม วอลล์เปเปอร์ กระจุ๊กฝ้ายและกระจุ๊กโป่งใส ซึ่งนำมา

² สุภัทฐา สุขชู. Boutique Hotel Generation โรงแรมบูติก...จากวันวาน ถึงวันนี้ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2554. เข้าถึงได้จาก <http://www.positionmag.com/Magazine/Details.aspx?id=25027>

จัดวางได้อย่างลงตัว รูปแบบเรียบง่ายและมีรายละเอียดที่พอเหมาะในลักษณะร่วมสมัย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานที่³

เนื่องด้วยโรงแรม ST. James Hotel เป็นโรงแรมขนาดเล็กและอยู่ใจกลางเมืองหลวง ปัญหาของพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ถูกออกแบบตกแต่งโดยที่มีแนวความคิดแบบบูติกสไตล์ผสมสไตล์ โมเดิร์น-คอนเทมโพรารี คือ ตกแต่งพื้นที่ที่มีขนาดกะทัดรัดให้สวดสบายและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การดีไซน์แบบเรียบง่ายแต่ดูทันสมัย โทนสีแบบเอิร์ธโทน เน้นความอบอุ่นเป็นกันเองของพนักงาน โรงแรมได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ Lobby, Restaurant, Swimming pool, Bedroom และในส่วนห้องพักแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ Superior, Deluxe, Junior Suite, One Bed Room Suite ห้องพักรู้ออกแบบในแนวความคิดเดียวกันคือ ให้ผู้ที่เข้าพักได้นอนหลับฝันดี เกิดความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบเดียวกันเกือบทั้งหมด แตกต่างกันเฉพาะขนาดของห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น

ข้าพเจ้าเกิดมาในสังคมเมืองหลวงที่มีแต่ความวุ่นวาย ยึดถือฐานะทางการเงินและสังคมเป็นสำคัญ ความไร้ระเบียบ ความไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ การทำงานที่แข่งขันกันตลอดเวลา ทำให้ข้าพเจ้าอ่อนล้าและนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก นึกถึงคำสอน และความอบอุ่นของครอบครัว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของข้าพเจ้า มิติของความทรงจำหวนคิดถึงอดีต คิดถึงความอบอุ่น ความสุข และสิ่งอันสวยงามของความเป็นผู้หญิงที่ได้รับมา ข้าพเจ้านึกถึงการทำงานเย็บผ้าของแม่ในอดีต นึกถึงความอดทนในการทำงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าตลอดมา

ผลงานจิตรกรรมที่ผ่านมาของข้าพเจ้านั้น เป็นงานภาพเหมือนจริงที่ต้องมีการกำหนดขนาดของภาพจิตรกรรม หรืออาศัยภาพถ่ายเป็นต้นแบบ ภาพจิตรกรรมที่ได้จะมีลักษณะเหมือนจริงกับต้นแบบ ความถูกต้องของการจัดวาง สีแสงที่ใช้ในวัตถุ บรรยากาศในภาพ หรือความถูกต้องของรูปทรง งานภาพเหมือนจริงที่ทำนี้มีการตรวจสอบแบบทุกครั้งจากผู้บังคับบัญชา การทำงานจิตรกรรมนี้เป็นเหมือนการจำลองเหตุการณ์เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ และศึกษาในผลงานชิ้นนั้นๆ

ภาพเหมือนจริงเป็นจิตรกรรม ภาพถ่าย ประติมากรรม หรือสื่ออื่นๆ จุดประสงค์ในการสร้างภาพเหมือนจริงก็เพื่อแสดงความละเอียด บুদ্ধิ หรือแม้แต่อารมณ์ของผู้เป็นแบบ

³ Home Desing & Life Style. สไตล์โมเดิร์น-คอนเทมโพรารี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก <http://www.decorreport.com/a20562-สไตล์-โมเด-ร-น-คอนเทมโพราร>

ภาพเหมือนจริงมักจะแสดงผู้เป็นแบบมองตรงมายังจิตรกรหรือช่างภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ที่ถูกรูปในภายหลัง⁴

โดยเหตุผลดังที่กล่าวมาจึง เกิดแรงบันดาลใจมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในช่วงวิทยานิพนธ์ ในระดับมหาบัณฑิต ในหัวข้อเรื่อง “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” ที่นำเรื่องราวของความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิติซ่อนเร้น จินตนาการทางด้านอารมณ์ผ่านศิลปะที่เป็นสัญลักษณ์ ชับซ้อน และไร้ระเบียบ โดยมีแนวความคิดที่จะสร้างสื่อ (Media) สิ่งที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าให้ประจักษ์แก่ผู้ชมผลงาน คือ สื่อที่จะเป็นตัวแทนของแม่ โดยใช้เส้นด้ายเป็นตัวแทนของสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) ขยายขนาดของสื่อให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษมากกว่าเดิม งานศิลปะจากสภาวะที่เต็มไปด้วยพลังทางสัญลักษณ์ และมีรูปแบบที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างน่าแปลกประหลาด เน้นมิติที่ซ่อนเร้นอยู่ผสมผสานกับความไร้ระเบียบเนื้อหาเรื่องราวที่เป็นสื่อแทนความรู้สึก โทนสีที่แสดงถึงความอบอุ่น จิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และอีกมากมายที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ

ข้าพเจ้าได้เลือกนำเอาวิธีการประยุกต์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบการติดตั้งจัดวางกับสถานที่ ซึ่งต้องมีการประสานกลมกลืน และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพระหว่าง ตัวผลงานจิตรกรรมกับบริเวณที่เข้ามากำหนด โดยโรงแรม ST. James Hotel เน้นให้ผู้เข้าพักรู้สึกเหมือนได้พักอยู่บ้านตนเอง เน้นความอบอุ่นเรียบง่าย เมื่อนำผลงานจิตรกรรมเข้าไปติดตั้ง จะสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาพักผ่อน ได้รู้สึกถึงบรรยากาศของความอบอุ่น เรียบง่าย ให้ในความรู้สึกที่ดีแก่ผู้มาเยือน และเข้าพักในโรงแรมนี้

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวความคิด “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” จินตนาการทางด้านอารมณ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจกับผลงานจิตรกรรมนำมาผสมผสานใหม่ โดยมีแนวความคิดที่จะสร้างสื่อสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ ผสมผสานแสง สีความอบอุ่น แสดงถึงสิ่งที่ได้รับมาจากบุคคลที่เป็นที่รัก
2. เพื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมที่ต้องอาศัยความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของการออกแบบตกแต่งภายใน โรงแรม ST. James Hotel เป็นเงื่อนไขในการสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อติดตั้งภายในบริเวณ Reception counter, Lobby ชั้น 1 Bedroom ห้อง Superior, Deluxe, One Bed Room Suite ชั้นที่ 6 เป็นสำคัญ

⁴ วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. ภาพเหมือน [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/ภาพเหมือน>

3. เนื้อหาของผลงานแสดงความรู้สึกเชิงบวก แสดงถึงความผูกพันความสุขในจินตนาการที่สามารถสื่อความรู้สึกอันดี เช่น ความอบอุ่น ความรัก เพื่อช่วยลดความตึงเครียดของผู้คนในเมืองหลวงที่มีแต่ความรีบเร่ง ความแออัด ได้เข้ามาสู่ความสงบ เกิดจินตนาการทำให้มีความสุขตามทัศนะของ Plato⁵ ที่กล่าวว่า ศิลปะเป็นเรื่องของความงาม ความงามคือความจริงและความดี

4. เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบผลงาน และการแสดงออกของผู้ทำการศึกษา

สมมติฐานของการศึกษา

1. รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกถึง มิติที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจข้าพเจ้า มิติของความรู้สึกหวนคิดถึงในอดีต เน้นสื่อสัญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ ในมุมมองที่ต่างๆ กัน โดยแสดงออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม

2. แนวเรื่องเน้นมิติที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจ ความไร้ระเบียบ ความเป็นผู้หญิง บรรยายภาพสัญลักษณ์โทนอบอุ่น จินตนาการทางด้านอารมณ์หวนคิดถึงความสุขพ้นในอดีตที่ได้รับมา

3. เทคนิควิธีการ เป็นเทคนิคสื่อครีเอทีฟ เน้นวิธีการสร้างสื่อสัญลักษณ์ขนาดต่างๆ และ โทนสีที่อบอุ่นขึ้นในภาพซึ่งเกิดจากความรู้สึกของข้าพเจ้าที่กำหนดขึ้น

4. การติดตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการติดตั้งผลงานกับสถานที่ ภายในอาคารต้องมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศอันดีต่อของผู้ที่มาใช้บริการ

ขอบเขตของการศึกษา

1. สถานที่ในการติดตั้งผลงาน

ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร โรงแรม ST. James Hotel รวมทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสถานที่ศึกษา จุดติดตั้ง ขนาด สัดส่วน และการจัดวางผลงาน เพื่อประกอบกับการวิเคราะห์รูปแบบผลงาน

2. ผลงานการสร้างสรรค์

2.1 แรงบันดาลใจทำให้เกิดจินตนาการ “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” และการนำเสนอเพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาการรับรู้ด้วยเนื้อหาของบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่น ให้ความรู้สึกนี้สามารถสื่อถึงผู้พบเห็นผลงานได้

⁵ ชลุด นิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.

2.2 ข้าพเจ้าเลือกกำหนดเนื้อหาผ่านทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element) เพื่อสร้างผลงานให้มีความกลมกลืนกับตำแหน่งติดตั้งผลงาน

2.3 บริบทของสถานที่ร่วมเป็นเงื่อนไขในการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการศึกษา

1. สถานที่ติดตั้งงาน

1.1 รวบรวมข้อมูลเป็นการค้นคว้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องในการสร้างสรรค์ผลงาน

1.2 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูลภาพเบื้องต้นนอกสถานที่

1.3 ข้อมูลที่ได้จากการไปสัมผัสสถานที่จริง เป็นการขออนุญาตทางโรงแรม ST. James Hotel เข้าไปศึกษาให้เห็นถึงพื้นที่ว่าง เพื่อพิจารณาและออกแบบผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่

1.4 ข้อมูลจากแบบแปลนการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร เพื่อศึกษาพื้นที่การใช้สอย พื้นที่ว่าง พื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อพิจารณาและออกแบบผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่

1.5 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการโรงแรม ST. James Hotel เพื่อให้ได้ข้อมูลนอกเหนือจากที่มีในเอกสารทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อรวบรวมประมวลผลงานตามวัตถุประสงค์

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

1. รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายในอดีตและภาพที่ถ่ายใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพถ่ายการทำงานของแม่ในอดีต

2. ภาพถ่ายอุปกรณ์การทำงานเย็บผ้าของแม่ที่ยังมีอยู่ กับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตนเอง สร้างแรงบันดาลใจและอารมณ์ความรู้สึก

3. รวบรวมข้อมูลภาพทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่แสดงถึงสีสันบรรยากาศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

4. รวบรวมข้อมูลภาพผลงานศิลปะที่ทางด้านรูปทรงที่ขยายใหญ่หลายๆ เกินจริง ภาพผลงานที่แสดงออกทางอารมณ์ แสดงออกทางความคิด ศึกษาถึงองค์ประกอบภาพโดยรวม เพื่อนำมาปรับใช้ให้ลงตัวทั้งภาพ

4.1 งานของ แอนดริว วายเอท (Andrew Wyeth) ในเรื่องของงานจิตรกรรมที่มีทั้งบรรยากาศภาพให้อารมณ์เป็นอย่างมาก เรื่องของแสงเงา วิธีคิดในการนำเสนอรูปแบบผลงาน

4.2 งานของ ชัค โคลส (Chuck Close) ในเรื่องของวัตถุที่มีขนาดใหญ่ในภาพ การลงรายละเอียดภายในผลงาน วิธีการคิด ความงามที่เกิดขึ้น องค์ประกอบภายในภาพ

4.3 งานของ เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper) เรื่องของแสงที่สร้างบรรยากาศของภาพให้ความรู้สึกทางอารมณ์เป็นอย่างมาก

4.4 งานของ บริดเจ็ต ไรลีย์ (Bridget Riley) ผลงานที่กระตุ้นปฏิกิริยาการมองเห็นของดวงตา มีการเคลื่อนไหว หรือพราวในดวงตา โดยใช้สีดำหรือสีขาว หรือสีประเภทตัดกันโดยน้ำหนัก

5. ทดลองทำแบบภาพร่างในการนำเสนอเพื่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

6. นำเสนอต่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อวิเคราะห์ วิจัยเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาผลงานต่อไป

7. สรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ต่อไป

สรุป

ความรักความอบอุ่นที่ทุกคนบนโลกนี้ค้นหาอยู่นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ไกลจากตัวของเราเลย เป็นเสมือนมิติของความทรงจำ ความสุข ที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของเราทุกคนตลอดเวลา ความทรงจำของบุคคลอันเป็นที่รัก ความอบอุ่นที่ได้รับมา ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการศึกษาตามวิธีการศึกษาศิลปะ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมตามแนวความคิดที่ได้กำหนดไว้ คือ มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

จิตรกรรม (Painting) หมายถึง ลักษณะของงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ 2 มิติ

จินตนาการ (Imagination) หมายถึง การกระทำหรือพลังอำนาจของจิตซึ่งสร้างรูปที่มีได้ปรากฏให้เห็นหรือสร้างรูปที่พิเศษพิสดารกว่าสิ่งที่ได้เห็นขึ้นในจิตการกระทำหรือพลังอำนาจที่สร้างอำนาจมโนคติใหม่ขึ้นจากการผสมกันของประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา

ทัศนธาตุ (Visual Element) หมายถึง เป็นสื่อสุนทรีย์ภาพที่ศิลปินนำมาประกอบกันเข้าเป็นรูปทรงเพื่อสื่อความหมาย

เส้น (Line) หมายถึง ทัศนธาตุที่เล็กที่สุดเป็นพื้นฐานที่สุดเป็นศูนย์

สื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) หมายถึง รูปแบบที่เป็นสื่อให้เข้าใจ ความหมายร่วมกันได้ อาจจะสื่อให้เข้าใจได้เฉพาะกลุ่มเล็กๆ หรืออาจจะสื่อให้เข้าใจกันได้ในระดับสากล ตัวอย่างสื่อเฉพาะกลุ่ม เช่น รูปพานรัฐธรรมนูญ เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับประชาชนเฉพาะในประเทศไทย ส่วนสัญลักษณ์ที่สื่อได้ทั่วโลกเป็นสากล เช่น รูปห้าห่วงคล้องเข้าด้วยกัน เป็นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิก สัญลักษณ์ของการจราจร เช่น รูปห้วงวงกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางใน

แนวเขียน หมายถึงป้ายห้ามจอด รูปกากบาท หมายถึงโรงพยาบาล สัญลักษณ์เหล่านี้จะเข้าใจกันได้ทุกชาติทุกภาษา ในการทำความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีการเรียนรู้ในสัญลักษณ์นั้นๆ จึงจะสามารถเข้าใจความหมายร่วมกันได้เป็นอย่างดี สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงออกมีได้ทั้งที่เป็น รูป สี และเสียง

ภาพที่ 1 ผลงานของศิลปิน แอนดริว วายเอท (Andrew Wyeth)

ภาพที่ 2 ผลงานภาพของศิลปิน ชัค โคลส (Chuck Close)

ภาพที่ 3 ผลงานของศิลปิน เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper)

ภาพที่ 4 ผลงานของศิลปิน บริดเจ็ต ไรลีย์ (Bridget Riley)

ภาพที่ 5 ภาพแม่ ข้าวเจ้า

ภาพที่ 6 ภาพการทำงานเย็บผ้าโหลของแม่

บทที่ 2

ข้อมูลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” เกิดจากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจริงและจากประสบการณ์ของตัวข้าพเจ้าเองที่ได้สัมผัส ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ ข้าพเจ้าเกิดความคิดในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้

ข้าพเจ้าเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุข ความสงบในชีวิต สังคมเมืองหลวงที่มีแต่ปัญหาด้านมลภาวะ ความขัดแย้ง ความวุ่นวายต่างๆ การใช้ชีวิตในสังคมเมืองหลวงที่มีความแออัด แกร่งแอ่ง กฎเกณฑ์ ภาระหน้าที่ต่างๆ สร้างความเครียดในชีวิตผู้คนได้อย่างมาก สังคมครอบครัวของประเทศไทยมีการอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ความเอาใจใส่ในสภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี คนในครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่นให้กัน และคอยดูแลกันให้ปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมเมืองหลวงนี้ ครอบครัวได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ และมีผลต่อคุณภาพสังคมที่ดีได้

ดังนั้นครอบครัวคือวิมานของทุกคน ไม่มีที่ใดที่จะให้ความรัก ความสุข ความอบอุ่น สอนถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เท่ากับครอบครัว สิ่งนี้เป็นมิติซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า จึงนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลต่อผลงานการสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ศิลปะแบบ ซิมโบลิซึม ผลงานในกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับจินตนาการมากกว่า ธรรมชาติ จะนิยมเขียนภาพโดยใช้สัญลักษณ์แสดงออก โดยสัญลักษณ์อาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาในภาพตรงๆ เกี่ยวกับเรื่องลึกลับสภาวะทางจิต ซึ่งมีความแตกต่างจากผลงานคลาสสิกซึ่งตรงที่จะต้องอาศัยตีความหมาย ในด้านรูปแบบของการสร้างงานนั้น ศิลปินในกลุ่มนี้ยังหยิบยกเอาเทคนิควิธีการของลัทธิอื่นมาใช้ด้วย ดังนั้นทำให้ผลงานของศิลปินหลายคนมีความแตกต่างกัน ซิมโบลิซึมเป็นเรื่องของเนื้อหาที่น่าสนใจ⁶

⁶ สมิทฐ์ บุญชุดิมา. ประวัติศาสตร์ศิลป์ (เอกสารประกอบรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.commart.chula.ac.th/elearning/week_1/art_history.pdf

ศิลปะแบบนามธรรม (Abstract) คือ งานศิลปะที่ไม่มีอะไรเหมือนจริงในธรรมชาติเลย แต่จะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่แสวงหาวิธีการแสดงออกทางความคิด ที่เป็นอิสระของ เส้น สี และรูปทรง พลังทางอารมณ์และความรู้สึก⁷

การแสดงออก คือ การปล่อยให้ ความคิดอารมณ์ ความรู้สึก ล้นออกมาการแสดงออกในทัศนศิลป์ต้องผ่านทางทัศนธาตุนับตั้งแต่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา น้ำหนักอ่อน - แก่ สี พื้นผิว⁸

มิติ (Dimension) ความหมายโดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่บอกคุณสมบัติของวัตถุได้แก่ ความกว้าง ความยาว และความสูง มิติ ทางทัศนศิลป์ คือ สื่อจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และสื่อผสม สื่อต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะ 2 มิติ คือ มีลักษณะเฉพาะความกว้างความยาว เป็นลักษณะแบนราบ ลักษณะทางกายภาพเป็น 2 มิติก็จริง แต่เมื่อสัมผัสทางการมองเห็นแล้ว อาจพบว่ามีวลีเป็น 3 มิติ แต่มิติที่ 3 ที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ใช่มิติที่ 3 ที่แท้จริง เรียกว่าเป็นมิติลวงตา (Pictorial Space) หมายถึง มิติที่เกิดจากความรู้สึกว่าสิ่งนั้น มีความกว้าง ความยาว ความลึกและความรู้สึกนี้ไม่สามารถคำนวณค่าแท้จริงได้ ตามที่มองเห็นดูแล้วมีความรู้สึกว่ามีวลี มีความลึก มีระยะทาง แต่ไม่สามารถเดินเข้าไปได้ หรือวัดระยะความลึกนั้นได้ ลักษณะ 3 มิติ คือ เพิ่มความลึกเข้าไปอีกมิติหนึ่ง สามารถสัมผัสได้จริง เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นอกจากนี้สื่อแสดงออก 3 มิติ อาจมีมิติลวงในความรู้สึกได้ เช่น รู้สึกว่าขนาดใหญ่ หรือเล็กกว่าความเป็นจริงได้ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบ และสิ่งแวดล้อม⁹

ทั้งศิลปะและสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจล้วนเป็นการแสดงออกของความปรารถนาในจิตไร้สำนึก ความปรารถนาบางอย่างไม่สามารถจะทำให้สมหวังในความเป็นจริงได้ เพราะขัดต่อระเบียบประเพณีของสังคม มนุษย์จึงหาทางออกด้วยการแสดงออกในความคิดและในศิลปะเป็นการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา

ผลงานจิตรกรรมทั้งรูปธรรมและแบบนามธรรม เทคนิคสื่อศิลปะใช้สื่อ (Media) ถ่ายทอดการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า คือ สื่อที่จะเป็นตัวแทนของแม่ โดยใช้เส้นด้ายเป็นตัวแทนของสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงตามต้องการ ใช้ความแตกต่างของค่าสีและน้ำหนัก เช่น ความสด อ่อน แก่ เข้ม จาง เป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงต่างๆ ในภาพ

⁷ Art by heart. รูปแบบของศิลปะสมัยใหม่ (ตอนที่ 8 : ศิลปะแบบนามธรรม) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก Art by heart, <http://writer.dek-d.com/art-is-art/writer/>

⁸ เรืองเดียวกัน, 5.

⁹ วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. มิติ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/มิติ>

จากทัศนคติที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้สร้างผลงานศิลปะต้องมีความเข้าใจผลงานศิลปะที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นอย่างทอ้งแท้เพื่อผลงานนั้นสามารถสื่อความหมายและแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาตามแนวความคิดและสามารถสื่อให้ผู้ชมผลงานได้รับรู้และเข้าใจตามความคิดความรู้สึกของผู้สร้างผลงาน และซึมซับคล้อยตามจินตนาการนั้นได้

การศึกษาข้อมูล มิติที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้านั้น ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ รวมทั้งข้อมูล และสิ่งที่ถกถองเฉพาะเรื่องราวที่ข้าพเจ้าประทับใจ ทั้งที่ได้สัมผัสและรับรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความรู้สึกที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ซึ่งข้อมูลที่ได้มีอยู่ 2 ส่วนคือ

1. รูปธรรม คือ สิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย อันประกอบด้วย ภาพถ่ายการทำงานเย็บผ้าของแม่ในอดีต เช่น จักรเย็บผ้า กระสวย หลอดด้าย เข็มเย็บผ้า และกรรไกร เป็นต้น
2. นามธรรม คือ สิ่งที่อยู่เฉพาะทางใจเท่านั้น เป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจ เป็นมิติที่หวนคิดถึงภาพในอดีต ประกอบด้วย ความผูกพัน ความรักความอบอุ่น ความสุขใจ และคำสอนของความเป็นผู้ใหญ่ การรับรู้และสัมผัสสิ่งเหล่านี้ คือ อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม นำมาถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

อิทธิพลที่ส่งผลต่อผลงานวิทยานิพนธ์

อิทธิพลที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ

ครอบครัว คือ สถาบันขนาดเล็กที่สุดของสังคม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต เป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ¹⁰ ครอบครัวเป็นสิ่งที่ทำให้นึกถึงแต่ความรักความอบอุ่น คอยให้กำลังใจเมื่อยามอ่อนล้า สอนความถูกต้องความผิด และสอนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทำให้เกิดแนวความคิดที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงตัวตนของข้าพเจ้า ความไร้ระเบียบที่ปรากฏขึ้นอยู่ภายในของจิต ความไร้ระเบียบของจิตที่ไม่ถูกบังคับ ถูกปลดปล่อยความคิดที่เป็นความอิสระ อิสระจากสิ่งกีดขวางใดๆ และอิสระจากความกังวลใดๆ ที่บันดาลให้เกิดความหมาย อารมณ์ความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดีเพียงอย่างเดียวหนึ่ง หากแต่มันมีหน้าที่ในการสร้างความสมดุลให้แก่จิต มิติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิต คือ มิติที่เกิดจากความทรงจำหวนคิดถึงอดีต ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนี้ไม่ได้หลุดไปจากอดีตเพียงแต่มีการพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าดังกล่าวนี้ย่อมจะ

¹⁰ กันทรารมย์. ครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก <http://www.kr.ac.th/ebook/sarapec/b2.htm>

เจริญเติบโตได้โดยประสบการณ์ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดออกมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

ข้าพเจ้าได้รับความรักความอบอุ่น ความเป็นผู้หญิงจากแม่ ดังนั้นแม่จึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพจิตใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประทับใจการทำงานเย็บผ้าของแม่ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามา จึงได้นำเอาอุปกรณ์การทำงานเย็บผ้าของแม่ และภาพถ่ายในอดีตที่ประทับใจในความงาม มาหาสื่อสัญลักษณ์แทนจิตที่คิดถึงแม่ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้เหมือนว่าแท้จริงแล้ว มันมีความจริงที่ลึกซึ้งกว่าซ่อนอยู่ในนั้น ที่บันดาลให้เกิดความหมาย อารมณ์ความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้น ในการสร้างสรรค์เพื่อสื่อถึงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขความอบอุ่นที่ได้รับมาโดยรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม ศึกษาหาข้อมูลจากประสบการณ์จริงและบันทึกข้อมูลไว้เป็นภาพถ่าย อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมมีผลต่อจินตนาการในการสร้างสรรค์ทั้งทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมผัสโดยตรงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้า ในด้านเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รูปแบบ เทคนิค วิธีการเพื่อให้ประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ

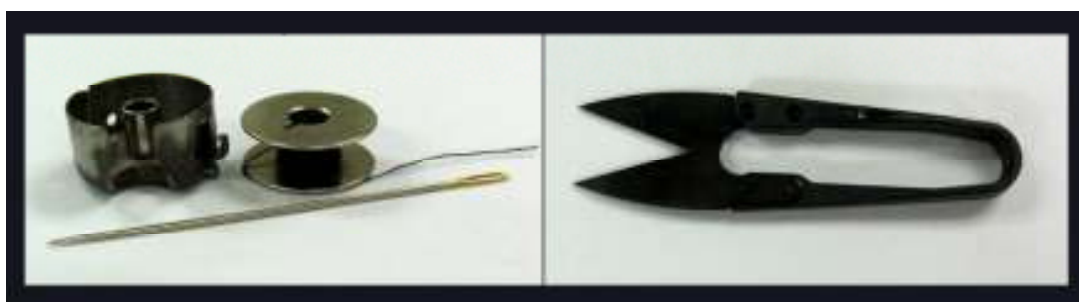
ภาพที่ 7 ข้อมูลภาพถ่ายแม่ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพจิตใจข้าพเจ้า

ภาพที่ 8 ข้อมูลภาพถ่ายแม่ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพจิตใจข้าพเจ้า

อิทธิพลจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

ข้อมูลจากภาพถ่าย ภาพสิ่งพิมพ์ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอิทธิพลด้านอื่นๆ ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเข้าไปสัมผัสรับรู้โดยตรงแล้วนั้น การรับรู้ที่ได้รับจากการบันทึกด้วยภาพถ่าย และศึกษาจากภาพสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงกับความต้องการ ในเรื่องสัญลักษณ์ที่จะสร้างผลงานจิตรกรรม เช่น จักรเย็บผ้า หลอดด้าย และเข็มเย็บผ้า จากข้อมูลภาพถ่ายและภาพจากสิ่งพิมพ์เป็นต้น เอกสารเหล่านี้นับได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งบางครั้งไม่สามารถเข้าไปสัมผัสข้อมูลได้โดยตรง เป็นข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงและได้รับความรู้สึกต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นจินตนาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

ภาพที่ 9 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

ภาพที่ 10 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

ภาพที่ 11 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

ภาพที่ 12 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

ภาพที่ 13 ข้อมูลอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้าจากภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

ภาพผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคงาน คือ แอนดริว วายเอท (Andrew Wyeth) เป็นศิลปินชาวอเมริกัน เขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ตั้งแต่วัยเด็กอาศัยอยู่ที่แถบชนบทของรัฐเพนซิลวาเนีย แถบชายฝั่งไมอินี (Pennsylvania countryside and Maine Coast) ซึ่งเป็นที่ที่เขาใช้เป็นฉากเขียนภาพทิวทัศน์เกือบทั้งหมดในภาพ ภาพเขียนส่วนใหญ่ของเขามีความหลงใหลในวิถีชีวิตแบบสามัญทำให้เขาเข้าถึงความลับในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความงามของท้องทุ่งต้นหญ้า ต้นไม้ใหญ่ ลำธาร แม้กระทั่งกระแสลมที่พัดเวียนผ่านมาของฤดูกาลล้วนซึมซับรับไว้ได้หมดและถ่ายทอดออกมาผ่านรูปเขียนของเขา ดังนั้นผู้ชมผลงานของเขา อาจรู้ได้ลึกซึ้งถึงกลิ่นหอมของดอกไม้ ความอบอุ่นของแสงแดดยามเช้า กลิ่นไอของอากาศชายฝั่งที่มีกลิ่นน้ำเค็มปนอยู่และเสียงหวีดหวิวจากสายลมที่ถูกระซิบมาบนยอดหญ้า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา

ศิลปินผู้นี้ได้กล่าวไว้ว่า *"I prefer winter and fall, when you feel the bone structure of the landscape – the loneliness of it, the dead feeling of winter. Something waits beneath it, the whole story doesn't show..."*¹¹

เขาเป็นศิลปินในแนวธรรมชาตินิยม (Realistic) และมีความถนัดด้านการเขียนภาพสีน้ำ จะเคารพในความเป็นจริงของธรรมชาติมาก เขียนสิ่งใดก็ตามจำเป็นต้องศึกษาในสิ่งนั้นๆ ให้ลึกซึ้ง ตั้งแต่เปลือกนอกจนถึงแก่นสารภายใน ดังนั้นผลงานของเขาจึงเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องการเวลาและประสบการณ์ทางสุนทรียภาพด้วยความที่เขาสืบทอดวิถีและอารมณ์การวาดภาพแบบครอบครัววานเอทรุ่นต่อรุ่น ทำให้ภาพมีอารมณ์ของการ “หวนรำลึก” (Nostalgia) ผสมผสานกับจินตนาการแบบแฟนตาซี ในขณะที่มีความเป็นเรียลลิสติกอยู่มาก แอนดริว วายเอท (Andrew Wyeth) ถือเป็นศิลปินยุคโมเดิร์นนิสต์ ที่มีทั้งบรรยากาศ แสงเงา วิจิตรผสมผสานกับจินตนาการในการนำเสนอรูปแบบงาน ศิลปินเขียนภาพแสดงออกมาทางอารมณ์อย่างชัดเจน

ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกถึงเจตนาของศิลปินที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของเขาผ่านรูปทรงต่างๆ ที่ศิลปินได้เป็นผู้กำหนด ถึงแม้จะเป็นแบบเหมือนจริง (Realistic) มิได้คัดลอกหรือใช้ความคิดซับซ้อน แต่กลับสะท้อนบุคลิกภาพที่ชัดเจนของศิลปินผ่านเนื้อหา และกระบวนการที่เรียบง่ายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่กลายเป็นเอกลักษณ์ในที่สุด (Individual Style) สิ่งที่ได้รับและเกิดเป็นอิทธิพลต่อผลงานเรื่อง “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” คือ การเลือกสรรวัตถุที่ทำให้เกิดรูปทรง (Art from) มีความใกล้เคียงกันในการนำเสนออย่างตรงไปตรงมา โดยมีจุดเริ่มต้นจากเรื่องราวส่วนตัว นำมาขยายและคลี่คลายให้มีเนื้อหาเป็นกลาง เพื่อความเข้าใจต่อสถานที่ ข้าพเจ้า

¹¹ Wyeth, Andrew. Distant Thunder [Online], accessed 10 March 2012. Available from <http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=8657>

รู้สึกถึงผลงานศิลปะของ แอนดริว วายเอท (Andrew Wyeth) ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างฉับพลัน จินตนาการกับการนำเสนอรูปแบบของผลงานเป็นไปตามอารมณ์ของศิลปะโดยตรง รวมทั้งภาษาลักษณ์และความเป็นแอบสแตรกต์

ภาพที่ 14 ผลงานของ แอนดริว วายเอท (Andrew Wyeth)

ชื่อภาพ The Wind from the Sea, 1947

เทคนิค Tempera

ที่มา : Andrew Wyeth, Christina's World; The Wind from the Sea [Online], accessed 20 February 2012, Available from, Available from <http://theinteriorprospect.blogspot.com/2010/10/andrew-wyeth-point-of-view.html>

ศิลปิน ชัค โคลส (Chuck Close) ศิลปินในยุคโฟโต้เรียลลิสม์ (Photo Realism) ก่อนศตวรรษที่ 20 คือในช่วงศตวรรษที่ 19 นั้น วิทยาการทางภาพถ่ายเจริญรุดหน้าควบคู่กันไปด้วย การศึกษาศิลปะ ทำให้ผลิตศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทั้งใน ด้านจิตรกรรม หรือประติมากรรม ในแนวเหมือนจริงอย่างกว้างขวาง ศิลปินชัค โคลส (Chuck Close) ได้รับความบันดาลใจจากภาพถ่ายที่เน้นใบหน้าของคน ภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่กว่า ภาพถ่ายหลายเท่า ชัค โคลส (Chuck Close) ใช้เทคนิค Airbrush ความนุ่มนวลของภาพทำให้ภาพเขียนดูมีลักษณะเหมือนภาพถ่ายจริงๆ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของศิลปิน ชัค โคลส (Chuck Close) ในเรื่องขนาดของภาพที่มีลักษณะใหญ่กว่าเดิม แต่ยังคงลักษณะการวาดภาพที่เหมือนจริง และความนุ่มนวลของฝีแปรงที่เกิดภายในผลงาน ข้าพเจ้ามีแนวความคิดสร้างสื่อ (Media) ถ่ายทอดการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า คือ สื่อ

ที่จะเป็นตัวแทนของแม่ โดยใช้เส้นด้ายเป็นตัวแทนของสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงตามต้องการ ใช้ความแตกต่างของค่าสีและน้ำหนัก เช่น ความสด อ่อน แก่ เข้ม จาง เป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงต่างๆ ในภาพ

ภาพที่ 15 ผลงานของ ชัค โคลส (Chuck Close)

ชื่อภาพ Big Self-Portrait, 1967-68

เทคนิค Acrylic on canvas

ที่มา : Chuck Close, Christina's Big Self-Portrait [Online], accessed 20 February 2012, Available from, Available from <http://www.moma.org/interactives/exhibitions/1998/close/>

ศิลปิน เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper) ศิลปินเรียลลิสติก เป็นชาวอเมริกันเขาอาศัยอยู่ในย่านไนอาค (Nyack) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในนิวยอร์ก (New York) เขาเริ่มสนใจการเขียนภาพประกอบให้กับนิตยสารต่างๆ ตั้งแต่เขาได้ศึกษาในโรงเรียนศิลปะของนิวยอร์ก (New York School of Art) นับเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาศิลปะอย่างจริงจังในชีวิตของเขาผลงานของฮอปเปอร์มักจะแสดงเรื่องราวภาพผู้คนในเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นที่ที่เขาคุ้นเคยใช้ชีวิตอยู่ แต่ลักษณะพิเศษของผลงานของเขาน่าจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกภายในที่ต้องการสื่อถึงความเหงาของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยใช้แสงเป็นหลักในการเล่าเรื่องหรือนำผู้ชมผลงานให้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่ศิลปินผู้นี้ได้กำหนดไว้ เขาได้ศึกษาทิศทางของแสงอย่างละเอียด ทั้งแสงจากธรรมชาติ แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ จนเขาได้กล่าวว่า “*Lonely is the light*” หรือ ความเหงาก็คือแสง

ข้าพเจ้าเห็นว่าที่ศิลปินได้กำหนดให้แสงเป็นอารมณ์ และเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี แสงที่ศิลปินใช้แทนอารมณ์นั้นมากกว่าความสว่างโดยทั่วไป ซึ่งเขามักใช้แสงเป็นหลักในการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เขาได้กำหนดให้เกิดขึ้นภายในผลงาน นอกจากนี้แสงยังเปรียบเสมือนความหวัง เขามักใช้ผู้คนในเมืองใหญ่แทนการบอกเล่าเรื่องราวของเขาโดยตรง ฮอปเปอร์มักใช้อากัปกิริยาของผู้หญิงเป็นหลัก มุมมองส่วนใหญ่มักเป็นภายในห้องหรือบ้าน ที่เปิดหน้าต่างออกเพื่อให้แสงที่เขาสนใจมาสร้างบรรยากาศได้ดียิ่งขึ้น ชั้นเชิงทางศิลปะที่เรียบง่าย ภาพบ้านเมืองสังคม ผู้คนก็จะอยู่ห่างกันคนละทวีป ผลงานที่ผ่านฝีแปรงของฮอปเปอร์ สื่อตรงไปตรงมาสู่ผู้พบเห็นได้ง่าย อารมณ์ความรู้สึกที่ฮอปเปอร์บรรจุแต่งเติมทุกงานของเขา เป็นสื่อ อารมณ์ความรู้สึกที่ทุกคนมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เช่น ความเหงา ความอ้างว้าง เหม่อลอย โดดเดี่ยว เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก และก็มีใช้สิ่งเลวร้าย ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความเป็นจริง ข้าพเจ้ารู้สึกการนำเสนอเรื่องราวในผลงานภาพที่ใช้อารมณ์แสดงออกเป็นอย่างมาก และได้นำส่วนนี้มาปรับใช้กับผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

ภาพที่ 16 ผลงานของ เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (Edward Hopper)

ชื่อภาพ Morning Sun

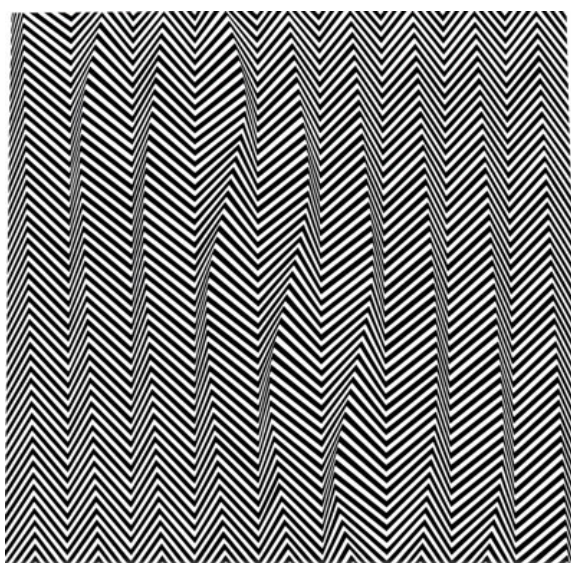
เทคนิค Oil color

ที่มา : Benedikt Tashaen, Edward Hopper 1882-1967 Transformation of the real (Germany : Taschen, 1993), 59.

ศิลปินอีกท่าน บริดเจ็ต ไรลีย์ (Bridget Riley) ศิลปะออปหรืออ็อปอาร์ต (Op Art) มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Optical Art คำเริ่มใช้ในปี ค.ศ.1963 คือศิลปะ ที่มีลักษณะลวดลาย ที่กระตุ้นปฏิกิริยาการมองเห็นของดวงตา ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนมีการเคลื่อนไหว พราวในดวงตา โดยใช้

สีดำและสีขาว หรือประเภทตัดกันโดยน้ำหนั (Ordinary Contrast) และสีประเภทตัดกันอย่างแท้จริง (True Contrast)

ผลงานของศิลปินเหล่านี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เป็นผลงานศิลปะสื่อสารไปยังผู้ชม แสดงออกถึงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ เอกลักษณ์เฉพาะของตน ข้าพเจ้าศึกษาอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมที่กล่าวมาแล้วแล้วมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานและเป็นแรงบันดาลใจ ต่อการทำงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ “ มติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต ”

ภาพที่ 17 ผลงานของ บริดเจ็ต ไรลีย์ (Bridget Riley)

ชื่อภาพ Descending, 1965

เทคนิค Neo-Impressionist technique of Pointillism

ที่มา : Bridget Riley, Christina's Descending [Online], accessed 20 February 2012, Available from, Available from <http://www.karinsanders.com/bridgetriley.htm>

สรุป

การศึกษานี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์ในชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เกิดจากความประทับใจ ความผูกพันที่ได้รับมา ผลงานของศิลปินแต่ละท่านที่แสดงออกผ่านทางสัญลักษณ์ ทางด้านอารมณ์ ที่แปร่งที่ใช้ที่นุ่มนวล การใช้สีที่ตัดกันทำให้เกิดการพล่าเลื่อนหรือลวงตาได้ สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อความคิด รูปแบบเนื้อหาในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ความรู้

ระเบียบของจิต เกิดขึ้นในระบบของความเป็นระเบียบของจิต ความไร้ระเบียบของจิตที่ไม่ถูกบังคับ ถูกปลดปล่อยจากความคิดที่ ที่บันดาลให้เกิดความหมาย อารมณ์ความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่ เลวร้ายหรือสิ่งที่ดีเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง มิติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิต คือ มิติที่เกิดจากความทรงจำ หวนคิดถึงอดีต ความรู้สึกถึงสรรพสิ่งอันสวยงามของความเป็นผู้หญิง ความรู้สึกถึงความอบอุ่น นึก ถึงคำสอนของบุคคลอันเป็นที่รัก ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในใจนี้ที่ได้สัมผัสและรู้สึกอย่างแจ่มชัดด้วย ตนเองให้ผู้ชมผลงานได้รู้สึกตามแนวความคิดที่น่าเสนอ

ข้อมูลสถานที่ภายในโรงแรม ST. James Hotel และ การวิเคราะห์

ในการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา นั้น ตามหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นต้องมีบริบท เข้ามาเป็นตัวกำหนดในเรื่องหน้าที่ ประโยชน์ใช้สอย เพื่อประยุกต์ผลงานจิตรกรรม จึงได้ทำการศึกษาเพื่อประยุกต์ผลงานติดตั้งภายใน โรงแรม ST. James Hotel ซึ่งผลงานชุดนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างบรรยากาศของความ สุข ความอบอุ่น ภายในผลงานสื่อถึง มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต ในอุดมคติของข้าพเจ้า และคำนึงถึงความ สอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของสถานที่ แนวคิดในการตกแต่งสถานที่ด้วยเพื่อ ประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็นหลัก หรืออาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของโรงแรม เพื่อให้ดูเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งผลงาน

1 แนวความคิดของโรงแรม ST. James Hotel

ด้วยความเป็นโรงแรมขนาดเล็ก มีแนวความคิดแบบบูติกสไตล์ผสมสไตล์โมเดิร์น- คอนเทมโพรารี การตกแต่งพื้นที่ที่มีขนาดกะทัดรัด สร้างสรรค์การดีไซน์แบบเรียบง่าย โทนสีแบบ นุ่มนวล เน้นความอบอุ่น เรียบง่ายแต่ดูทันสมัย การตกแต่งเสาด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ผนังของ Lobby ลิฟต์ และห้องอาหารจนถึงสรวายน้ำด้านหลังทางเดิน ต่อกับโซนของห้องพัก ส่วนใหญ่ ถูกออกแบบในแนวความคิด คือ ให้รู้สึกผ่อนคลาย ผู้ที่มาพักผ่อนหลับฝันดี การตกแต่ง ผสมผสานโดยใช้วัสดุที่หลากหลายแตกต่างกันไป เน้นสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ

2 รูปทรงทางกายภาพของสถานที่

ภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลาย ในแต่ละโซนมีทั้ง พื้นผิว วัสดุ สี สัน รูปทรง ต่างๆ เช่น เสาหินอ่อน พื้นแกรนิต แผ่นเมลามีนลายไม้ เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายทั้ง รูปทรงและสี สีภายในอาคารใช้โทนสีเอิร์ธโทน เน้นความอบอุ่น เรียบง่าย ด้านหน้าโรงแรม ด้านข้างของ Restaurant และด้านหลังที่มีสรวายน้ำ เป็นผนังกระจก เป็นแนวยาวตลอดเพื่อให้เห็น

สวนที่จัดไว้ด้านนอกของโรงแรม ให้แสงจากธรรมชาติภายนอกสามารถส่องเข้ามาภายในโรงแรมได้

องค์ประกอบในการตกแต่งภายในโรงแรม

การจัดพื้นที่ใช้สอยมีการจัดเฟอร์นิเจอร์ไว้ได้อย่างเป็นระเบียบ แม้จะมีพื้นที่ที่ขนาดกะทัดรัดในแต่ละโซนมีรูปแบบที่แตกต่าง แต่ก็ดูไม่รกเพราะถูกจัดไว้ในมุมเฉพาะเป็นสัดส่วนบรรยากาศภายใน โดยรวมใช้สีเอิร์ธโทน ด้านหน้าโรงแรม ด้านข้างของ Restaurant และด้านหลังที่มีสระว่ายน้ำ เป็นผนังกระจกตลอดแนวเพื่อให้ได้รับแสงจากธรรมชาติ ดูสว่างไม่อึดอัดซึ่งพอจะวิเคราะห์และแบ่งองค์ประกอบดังนี้

1. โครงสร้างภายใน
2. พื้นที่ใช้สอย
3. สี
4. แสง
5. การใช้เฟอร์นิเจอร์

1. โครงสร้างภายใน

โครงสร้างภายในโรงแรม ST. James Hotel เป็นผนังปูนฉาบเรียบ เสาคอนกรีตเป็นหินอ่อน พื้นแกรนิตสีครีมสลับกับพื้นไม้ขัดเงาสีน้ำตาล และปูพรมเป็นบางส่วน ความสูงจากพื้นถึงเพดานของโรงแรมประมาณ 4 เมตร เสาด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และผนัง Lobby ตกแต่งด้วยเมลามินลายไม้โอ๊ค ส่วนของ Bar ตกแต่งในโทนสีขาว ห้องอาหาร (Restaurant) ผนังตกแต่งด้วยโมเสกชิ้นเล็กๆ โทนสีน้ำตาลแดง ผนังอีกด้านเป็นผนังกระจกที่มีแสงส่องได้ โทนสีโดยรวมทั้งโรงแรมเป็นสีเอิร์ธโทน คือ สีครีม สีน้ำตาล สีส้ม สีขาวและดำ

ภาพที่ 18 ภาพโครงสร้างภายในอาคารบริเวณ Lobby ของ ST. James Hotel

2. พื้นที่ใช้สอย

2.1 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าโรงแรม เริ่มตั้งแต่ประตูกระจกทางเข้าโรงแรม ทางด้านขวามือจะมีโซฟายาวลายหวาย สีครีม เพื่อผู้ที่มาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้นั่งตามใจชอบ สื่อถึงความเรียบง่ายในการให้บริการและเน้นการให้บริการอย่างเป็นกันเอง เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เป็นแกรนิตสีดำสลับกับเมลามีนลายไม้ พนักปูนสีครีมสลับกับเมลามีนลายไม้

ภาพที่ 19 การตกแต่งบริเวณทางเข้าด้านหน้าของโรงแรม

ภาพที่ 20 การตกแต่งบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านขวามือ

ภาพที่ 21 การตกแต่งบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

2.2 Lobby ต่อกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ทางด้านขวามือจะเห็น โฉฟารับแขก 2 ชุด ลายหยาบสีครีม ต่อกันเป็นแนวยาวสลับกับโต๊ะวางของสีน้ำตาล บนโต๊ะวางของทั้งด้านขวามือและด้านซ้ายจะมีโคมไฟทรงสูงตั้งอยู่ทั้ง 2 ข้าง โต๊ะกลางสีน้ำตาลลายไม้ โฉฟาจัดวางไว้ติดผนังทั้ง 2 ด้าน ผนัง Lobby เป็นแผ่นไม้ขนาดใหญ่กระดกออกมาไม่ติดกับผนังที่เป็นโครงสร้างของโรงแรม เพื่อที่มีแสงไฟจากควาไลท์ส่องผ่านเพิ่มความสว่างไม่มืดทึบ ผนังตกแต่งด้วยเมลามีนลายไม้โอ๊คสีน้ำตาลเข้ม ผนังไม้มีขนาด ความกว้าง 5.50 เมตร ความสูง 3 เมตร เป็น

ลักษณะเด่นภายในโรงแรมแห่งนี้สำหรับผู้ที่มาพักผ่อน หรือผู้ที่มาติดต่อภายในโรงแรมได้เลือกนั่ง ทั้ง 2 ฝั่ง ตามใจชอบทำให้สัมผัสได้ถึงความโปร่ง ความสงบ ความสบาย เมื่อมานั่งพักที่ Lobby นี้

ภาพที่ 22 การตกแต่งบริเวณ Lobby ด้านขวามือ

ภาพที่ 23 การตกแต่งบริเวณ Lobby ด้านซ้ายมือ

2.3 Bar & Restaurant ต่อกับบริเวณ Lobby ภายในโซนนี้ถูกออกแบบในอารมณ์ที่สดใส มีความสุขกับการรับประทานอาหาร ส่วนแรกเป็นพื้นที่สำหรับ America Bar เป็นแบบเคาน์เตอร์ บาร์ ที่มีที่นั่งคิมนอยู่หน้าบาร์ และมีเคาน์เตอร์ด้านหลังบาร์ที่วางโชว์เหล้า แก้ว และอุปกรณ์ต่างๆ

ตกแต่งด้วยโตรีขาวและเก้าอี้โตรีสีดำสลับกับสีน้ำตาล ในพื้นที่ต่อมาเป็นพื้นที่สำหรับ
 รับประทานอาหาร มีทั้งด้านในและบริเวณริมหน้าต่างเพราะต้องการเปิดมุมมองให้เห็นวิวภายนอก
 รับแสงธรรมชาติ สระวายน้ำ และสวนที่จัดไว้ด้านข้างอาคาร ได้อย่างเต็มที่ เพอร์นิเจอร์เป็นแบบ
 คลาสสิกในส่วนนี้จะเน้นสีโทนสว่างรับกับธรรมชาติเป็นหลัก

ภาพที่ 24 การตกแต่งบริเวณทางเข้า Bar & Restaurant

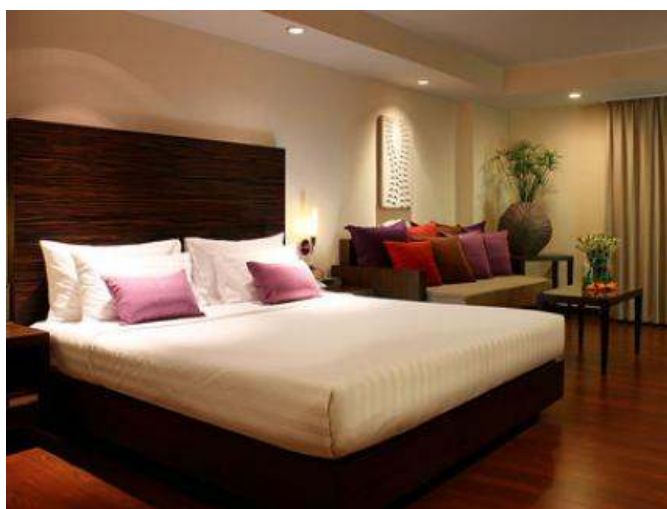
ภาพที่ 25 การตกแต่งบริเวณ Bar & Restaurant

ภาพที่ 26 การตกแต่งบริเวณ Swimming Pool

2.4 Guest Room ห้องพักตกแต่งในแบบ Minimalism ที่เน้นความเรียบง่ายของรูปทรง และวัสดุแต่ยังไม่ทิ้งความคิดสร้างสรรค์ การใช้แสงไฟสีอ่อน มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ ห้องพัก ตั้งแต่โถงทางเข้า (Corridor) จนถึงภายในห้องพักทั่วทุกจุด ไม่เว้นแม้แต่เตียง เนื่องจากสีอ่อนช่วยให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ให้ผู้ที่เข้าพักได้นอนหลับฝันดี

ST. James Hotel มีความสูง 7 ชั้น ห้องพักทั้งหมด 78 ห้อง ห้องซูพีเรีย, ห้องเดอลักซ์, ห้องชุดหัวมุม, ห้องชุดหนึ่งห้องนอน เป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุด เมื่อก้าวออกมาจากลิฟต์เหมือนเป็นการเปิดประตูเข้าสู่การพักผ่อนอันแสนสบาย ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เช่น ทีวีแอลซีดี เครื่องเล่น CD/DVD มินิบาร์ ตู้เย็น และอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ภาพที่ 27 การตกแต่งเตียงนอนภายในห้องชุดหนึ่งห้องนอน (One Bed Room Suite)

ภาพที่ 28 การตกแต่งบริเวณห้องชุดหนึ่งห้องนอน (One Bed Room Suite)

ภาพที่ 29 การตกแต่งเตียงนอนภายในห้องซูพีเรีย (Superior)

ภาพที่ 30 การตกแต่งภายในห้องเดลักซ์ (Deluxe)

ภาพที่ 31 เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

ภาพที่ 32 บริเวณห้องน้ำภายในห้องพัก

3. สี

3.1 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (Reception counter)

1. สีของผนังเป็นสีครีมสลับกับเสาหินอ่อนสีครีม
2. พื้นทางเดินเป็นแกรนิตสีครีมสลับกับพื้นไม้ขัดเงา
3. เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ใช้สีน้ำตาล ครีม ขาวและสีดำ ดูกลมกลืนกันทั้งหมด

ภาพที่ 33 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (Reception counter)

3.2 บริเวณ Lobby ชั้นที่ 1

1. สีของผนังเป็นสีครีมสลับกับเสาหินอ่อนสีครีม พื้นด้านหลังโซฟาเป็นพื้นเมลามีนลายไม้โอ๊คสีน้ำตาลเข้ม
2. พื้นทางเดินเป็นแกรนิตสีครีมสลับกับพรมสีต่างๆ
3. เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ใช้สีน้ำตาล ครีมน สีเงินและสีดำ สีโดยรวมดูกลมกลืนกันตั้งแต่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จนถึงบริเวณ Lobby

ภาพที่ 34 บริเวณ Lobby ด้านขาว

3.3 บริเวณ Bar & Restaurant และบริเวณ Swimming Pool

สีของผนังเป็นสีครีม การตกแต่งในส่วนของ America Bar นั้นเน้นสไตล์ Modern ด้วยโทนสีขาว โคมไฟห้อยที่มีลักษณะเหมือนขวดไวน์สีขาว แก้วไม้สีดำเบาะสีส้ม บริเวณห้องอาหาร (Restaurant) ผนังที่ติดกับ Bar ใช้โมเสกสีน้ำตาลแดง ฟังตรงข้างเป็นผนังกระจก เพื่อบ่งเห็นธรรมชาติด้านนอก เฟอร์นิเจอร์แบบคลาสสิกผสมผสานหลากหลายสี เช่น สีขาว สีส้ม สีเขียว และสีน้ำตาล เป็นส่วนใหญ่ บริเวณสระว่ายน้ำด้านนอกอาคารจะใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สีน้ำตาล กับสีฟ้าเป็นหลัก

ภาพที่ 35 บริเวณ Bar

ภาพที่ 36 บริเวณห้องอาหาร (Restaurant)

ภาพที่ 37 บริเวณห้องอาหาร (Restaurant)

3.4 บริเวณห้องพัก Superior, Deluxe, Junior Suite, One Bed Room Suite

ลิฟต์ใช้โทนสีขาวสลับกับเมลามีนลายไม้โอ๊คสีน้ำตาลเข้ม ผงังทางเดินไปห้องพักสีครีม ภายในห้องพักเป็นสีครีม แฟอร์นิเจอร์สไตล์คลาสสิก โทนสีน้ำตาลเข้มเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายในการนอนหลับ

ภาพที่ 38 บริเวณลิฟต์ชั้น 2

ภาพที่ 39 บริเวณห้องห้องซูพีเรีย (Superior)

ภาพที่ 40 บริเวณห้องห้องเดอลักซ์ (Deluxe)

4. แสง

บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงแรมเป็นผนังกระจกที่มีแสงส่องเข้ามาภายในได้ ทางขวามือเป็นส่วนพักผ่อนที่ติดกับผนังกระจก Lobby ก่อนข้างมีดจึงใช้แสงสว่างจากหลอดไฟดาวไลท์ สีเหลืองอ่อน เพื่อเกิดความสว่าง ส่วนห้องอาหาร (Restaurant) ทางด้าน

ซ้ายมือจนถึงด้านหลังเป็นผนังกระจก แสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายใน และเป็นการสร้าง
 สีสรรค์ในการตกแต่งภายในสถานที่ด้วย

ภาพที่ 41 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (Reception counter)

ภาพที่ 42 บริเวณ Lobby

ภาพที่ 43 บริเวณห้องอาหาร (Restaurant)

5. ลักษณะผิว

เป็นลักษณะผิวเรียบเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผนังปูน เสาหินอ่อน ผนังที่ตกแต่งลวดลายต่างๆ และพื้นไม้ ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสบาย อบอุ่น ผ่อนคลาย เสมือนเดินอยู่ในบ้านตัวเอง

ภาพที่ 44 ลักษณะพื้นผิวบริเวณห้องพัก

6. เฟอร์นีเจอร์

เฟอร์นีเจอร์มีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบโมเดิล แบบคลาสสิกมีการนำมาผสมผสานใช้งานร่วมกัน ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หนัง หวาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ใช้วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษพลาสติก หนังเทียม วัสดุทั้ง 2 สามารถกลมกลืนกันได้เพราะมีโทนสีที่ใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 45 เฟอร์นีเจอร์บริเวณ Lobby

สรุป

จากการศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างสรรค์ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าหาสถานที่และข้อมูลที่ใช้ประกอบการออกแบบผลงานประยุกต์เพื่อติดตั้งในตำแหน่งต่างๆ นั้น ข้าพเจ้าได้หาสื่อ (Media) สิ่งที่น่ามาใช้เพื่อถ่ายทอดการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าให้ประจักษ์แก่ผู้ชมผลงาน คือ สื่อที่จะเป็นตัวแทนของแม่ โดยใช้เส้นด้ายเป็นตัวแทนของสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) ที่มีความงาม เห็นข้อดี ข้อเสียและเงื่อนไขต่างๆ ของสถานที่และการสร้างสรรค์ผลงานขึ้น ที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กันและมีส่วนที่ทำให้ผลงานปรับเปลี่ยนไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกันซึ่งผลงานมีส่วนร่วมกับสถานที่นั้น จะต้องส่งเสริมสถานที่ รูปแบบลักษณะควรดูงดงามเพื่อสร้างความน่าสนใจ ความประทับใจ ความรู้สึกที่ดี ซึมซับเข้าถึงความรู้สึกที่ศิลปินต้องการสื่อได้ รวมทั้งสามารถผสมผสานกลมกลืนได้อย่างดีกับสถานที่ และต้องมีผลด้านบวกกับสถานที่ และบริเวณที่ผลงานเข้าไปติดตั้ง

บทที่ 3

การดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการดำเนินงานนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สำเร็จ และสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยขั้นตอนต่างๆ ตามวิธีการศึกษาศิลปะซึ่งจะช่วยให้การทำงานชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลงานของข้าพเจ้าเป็นแนวซึมโบลีซึมใช้สื่อ (Media) สัญลักษณ์ ชับซ้อน และไร้ระเบียบ แสดงออกเรื่องเนื้อหา ดังนั้นจึงมีการลด คัดทอน จัดวางรูปทรงต่างๆ ภายในภาพให้มีลักษณะเหนือจากความเป็นจริง สร้างรูปแบบที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก โทนสีที่แสดงถึงความอบอุ่น จิตที่เต็มไปด้วยความสุข และอีกมากมายที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ สร้างวิธีการเทคนิคให้เป็นลักษณะเฉพาะตน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีปัญหาและได้แก้ไข พัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษา จนสู่การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ เพื่อให้เป็นที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์

กระบวนการของการสร้างสรรค์

1. เกิดรูปความคิดจากการรับสัมผัสสิ่งเร้าภายนอกภายใน

ประสบการณ์จากตัวตนและชีวิตของข้าพเจ้า ความผูกพัน ความรักความอบอุ่น ที่ได้รับจากผู้เป็นแม่ ความไร้ระเบียบที่ปรากฏการณ์ขึ้นอยู่ภายในของจิต ความไร้ระเบียบของจิตที่ไม่ถูกบังคับ ถูกปลดปล่อยจากความคิดที่เป็นความอิสระ อิสระจากสิ่งกีดขวางใดๆ และอิสระจากความกังวลใดๆ ที่บันดาลให้เกิดความหมาย อารมณ์ความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้น มิติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิต คือ มิติที่เกิดจากความทรงจำวนคิดถึงอดีต ความรู้สึกถึงสรรพสิ่งอันสวยงามของความเป็นผู้หญิง ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนี้ไม่ได้หลุดไปจากอดีตเพียงแต่มีการพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดที่จะพัฒนาการของความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิติซ่อนเร้น เป็นที่มาทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากภายในและภายนอก

2. เกิดแนวความคิดในการสร้างสื่อ (Media)

สื่อ (Media) แทนตัวบุคคล อารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่จิตที่ไม่ถูกบังคับ ถูกปลดปล่อยอย่างอิสระ อิสระจากสิ่งกีดขวาง และอิสระจากความกังวล จนเป็นจุดมุ่งหมายของการแสดงออก มีจุดมุ่งหมายต้องการนำเสนอผลงานจิตรกรรม ทั้งรูปธรรมและนามธรรมแสดงถึงที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิติซ่อนเร้นของตัวข้าพเจ้าเอง

3. รูปทรงหรือสัญลักษณ์เบื้องต้นจะปรากฏร่างๆ ในความคิด

ใช้รูปทรงเป็นสื่อถึงบุคคลอันเป็นที่รัก แสดงออกถึงมิติหวนคิดถึงภาพในอดีต สิ่งที่ซ่อนเร้นในจิตใจ ที่เติมเต็มไปด้วยความสุข และสรรพสิ่งอันสวยงามของความเป็นผู้หญิง สิ่งที่แสดงออกถึงความอบอุ่น มาเป็นสื่อในการแสดงออกในผลงาน

4. ผสมผสานสิ่งที่ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในอดีตกับสื่อ (Media) ทำให้เกิดจินตภาพ

รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน สื่อสิ่งพิมพ์ นำมาจัดวางองค์ประกอบตามจินตนาการ ทำให้เกิดจินตภาพขึ้น ตามแนวความคิดของข้าพเจ้า บรรยากาศเนื้อหาแสดงถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นในจิตใจ และความอบอุ่นที่อยู่ในจิตใจ

5. วัสดุและวิธีการเพื่อแสดงจินตภาพ

โดยสร้างภาพร่างผลงานและคลี่คลายจินตภาพนั้นจนสมบูรณ์นำมาขยายเป็นผลงานจริง

การสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์

ช่วงต้นระยะที่ 1

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงต้น ภาคการศึกษา 1 – 2 ปีการศึกษา 2550 เป็นผลงานที่นำเสนอในรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) มีภาพถ่ายเป็นต้นแบบในการทำงาน เน้นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของสิ่งนั้น สื่อให้เห็นถึงความผูกพัน ความอบอุ่น บรรยากาศ แสง สี ที่ให้ความรู้สึกลงถึงอดีต รูปทรงหลักจะอยู่ตรงกลางของภาพเน้นความเด่นชัดรายละเอียดของวัสดุอย่างชัดเจน บรรยากาศโดยรวมจะพล่าเลื่อนเป็นการลดรูปทรงโดยรอบลงไป ใช้โทนสีซีเปียเป็นหลัก ภาพแสดงออกถึงอารมณ์หวนคิดถึงในอดีต

ภาพที่ 46 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1

ชื่อผลงาน	ความทรงจำ 1
เทคนิค	สีน้ำ
ขนาด	52 x 70 cm

ภาพที่ 47 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1

ชื่อผลงาน	ความทรงจำ 2
เทคนิค	สื่อครีติก
ขนาด	120 x 150 cm.

ภาพที่ 48 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1

ชื่อผลงาน	ความทรงจำ 3
เทคนิค	สื่อครีติก
ขนาด	150 x 170 cm.

ผลงานในช่วงต้นระยะที่ 1 นั้น สร้างความประทับใจต่อผู้ชมมาก ข้อดีของผลงานคือการเขียนภาพเหมือนจริง ข้อด้อยของผลงานที่ออกมานั้นดูเสมือนภาพประกอบในหนังสือ เพราะไม่แสดงออกถึงอารมณ์ที่อยู่ภายในงานได้ เป็นเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเท่านั้น สิ่งที่ใช้เป็นสื่อไม่ชัดเจน บรรยากาศ แสง ไม่รู้ที่มา สิ่งที่ต้องปรับ คือ ด้านความคิด ด้านองค์ประกอบของภาพ ด้านขนาดของผลงาน การใช้วัสดุที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ให้ชัดเจนกว่านี้ ทำให้ผลงานไม่แสดงออกถึงสื่อสัญลักษณ์ และแสดงออกถึงความรู้สึกได้ดังที่ต้องการได้

ช่วงต้นระยะที่ 2

ผลงานการสร้างสรรคช่วงนี้ยังคงนำเสนอรูปของสื่อสื่อ (Media) ที่จะเป็นตัวแทนของแม่ โดยใช้เส้นด้ายเป็นตัวแทนของสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) ขยายขนาดของสื่อให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษมากกว่าเดิม เนื้อหาเรื่องราวที่เป็นสื่อแทนความรู้สึก บรรยากาศ แสง สีที่แสดงออกถึงความอบอุ่น ผลงานช่วงนี้แก้ไขปรับปรุงจากช่วงต้นระยะที่ 1 ในช่วงนี้ทบทวน และค้นหาสิ่งที่จะนำมาใช้สิ่งเป็นสื่อ ลดทอนส่วนต่างๆ ลง เพิ่มขนาดของสื่อสัญลักษณ์ และมิติที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตของผลงานให้ดูน่าค้นหามากขึ้น ลดรายละเอียดลงเน้นบรรยากาศ แสง และโทนสีให้ความนุ่มนวลความละเอียดละไมมากขึ้น นำแนวความคิดศิลปะนามธรรมมาใช้เพื่อกระตุ้นทางด้านความคิด และให้ผู้ชมเกิดจินตนาการตามความรู้สึกในผลงานสร้างสรรค์ในช่วงต้นระยะที่ 2

ภาพที่ 49 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2

ชื่อผลงาน	ความทรงจำ 4
เทคนิค	สื่อกริลิก
ขนาด	120 x 100 cm.

ภาพที่ 50 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2

ชื่อผลงาน	ความผูกพัน 1
เทคนิค	สื่อครีติก
ขนาด	100 x 120 cm.

ภาพที่ 51 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2

ชื่อผลงาน	ความผูกพัน 2
เทคนิค	สื่อครีติก
ขนาด	140 x 170 cm.

ภาพที่ 52 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 2

ชื่อผลงาน	สายใยรัก
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	170 x 140 cm.

ช่วงต้นระยะที่ 3

ได้นำคำแนะนำจากคณาจารย์มาแก้ไขและพัฒนาในเรื่องความคิด การจัดองค์ประกอบของภาพให้ดูเรียบง่าย แฝงสื่อให้เห็นถึงตัวตนของข้าพเจ้า ความไร้ระเบียบที่ปรากฏการณ์ขึ้นอยู่ภายในของจิต มิตินี้เกิดจากความทรงจำวนคิดถึงอดีต จินตนาการที่ข้าพเจ้าปรากฏออกมาแสดงออกตามสภาวะของอารมณ์ในขณะนั้นใช้โทนสีที่ดูสว่าง อบอุ่น สะอาด นุ่มนวล และต้องคำนึงถึงสถานที่เป็นส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนผลงานมากขึ้นทั้งเรื่องของสี การจัดองค์ประกอบ การตัดทอนหรือลดการใช้รูปทรงที่มีความซับซ้อน และเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กับสถานที่ ที่จะนำผลงานเข้าไปตกแต่ง และยังคงความรู้สึก บรรยากาศของผลงานที่ใช้สื่อสัญลักษณ์แสดงถึงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในใจ เทคนิคสีอคริลิก และเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ

ภาพที่ 53 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้น 1
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	120 x 100 cm.

ภาพที่ 54 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้น 2
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	120 x 100 cm.

ภาพที่ 55 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้น 3
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	120 x 100 cm.

ภาพที่ 56 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้น 4
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	100 x 120 cm.

ภาพที่ 57 การสร้างสรรค์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 3

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้น 5
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	140 x 170 cm.

ศิลปะนามธรรมที่มีอิทธิพลในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ศิลปะนามธรรม หรือ Abstract Art เป็นศิลปะซึ่งมิได้เป็นการพรรณนารูปลักษณะของวัตถุจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นการประกอบกันขึ้นทางความคิดที่เป็นอิสระของรูปทรง (Form) เส้น (Line) สี (Color) ทางอารมณ์ และความรู้สึก ซึ่งสิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่เพื่อการแสดงออกถึงตัวตนของตัวเอง

องค์ประกอบทางทัศนธาตุต่างๆในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ทัศนธาตุเป็นสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวความคิด ความรู้สึก ที่เป็นจุดมุ่งหมายนั้น การจัดองค์ประกอบ การประสานกันของทัศนธาตุให้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวา มีความหมายในตัวเอง สิ่งนั้นคือกฎเกณฑ์ของเอกภาพ

จุด (Point)

จุดเป็นสิ่งที่ปรากฏบนพื้นราบที่มีขนาดเล็กที่สุด ไม่มีความกว้าง ความยาว ความสูง ความหนา หรือความลึก มีมิติเป็นศูนย์ จุดเป็นต้นกำเนิดของทัศนธาตุอื่นๆ เช่น เส้น รูปร่าง และพื้นผิว จุดสามารถสร้างพลังความเคลื่อนไหวของพื้นที่ว่างในภาพได้

จุดในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ทั้งก่อนและหลังวิทยานิพนธ์

เส้น (Line)

เส้นเป็นทัศนธาตุที่สำคัญที่สุดเป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนง เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ

ในผลงาน เส้นเป็นส่วนสำคัญมากเป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงต่างๆ ในภาพ เส้นแสดงทิศทางเคลื่อนไหวของรูปทรงที่ข้าพเจ้ากำหนดขึ้น โดยเฉพาะเส้นโค้งจะถูกนำมาใช้มากที่สุด ซึ่งช่วยให้ภาพมีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหว ทำให้ผลงานดูสมบูรณ์มากขึ้นด้วย

รูปทรง (Form)

รูปทรงการนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความยาว ความหนา หรือความลึก มีลักษณะ 3 มิติให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนา ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือองค์ประกอบในผลงาน

รูปทรงในผลงานมาจากสื่อสัญลักษณ์ที่ข้าพเจ้าได้นำมา เพิ่ม ลด ตัดทอน ให้ได้มาซึ่งรูปทรงที่ตรงกับแนวความคิดและจินตนาการ เพื่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออก และบางจังหวะของรูปทรงอาจจะดูหนักแน่น หรือนุ่มนวล ซึ่งทั้งหมดเมื่อมาประสานกันเกิดเป็นรูปทรงหนึ่งเดียวบนพื้นที่ว่างภายในผลงาน

น้ำหนักอ่อนแก่ (Tone)

น้ำหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุหรือการระบายสีให้มีผลเกิดเป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่งหรือหลายสี น้ำหนักที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติจะทำให้เกิดปริมาตรของรูปทรง น้ำหนักทำให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัวมันเองด้วย

ในส่วนของผลงานน้ำหนักร่อนแ่จะแสดงระยะของภาพ ระดับความเข้มที่ต่างกันของสี และค่าความอ่อนแ่ของสีไ้ระดับกัน ไปด้วยบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในภาพ การไ้ น้ำหนักร่อนแ่ของแสงเงาทำให้เกิดมิติ การประสานกลมกลืนทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก

สี (Color)

สีเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบๆ ตัวเรา เป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น สีทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ มากมาย เช่น รู้สึกสดใสร่าเริง ตื่นเต้น หม่นหมอง โศกเศร้า และเศร้าซึมได้

สีในผลงานจะเน้นโทนอบอุ่น นุ่มนวล เช่น สีเหลือง สีส้ม สีนํ้าตาล สีม่วงแดงทั่วทั้งภาพ และจะใช้โทนสีที่ตัดกันและลดค่าของสีให้หม่นลงแทรกอยู่ในผลงาน เช่น สีเขียวหม่น น้ำเงินดำ และม่วงนํ้าเงิน ซึ่งทำให้ภาพมีความน่าสนใจขึ้น สีในผลงานเป็นตัวละครสร้างมิติให้กับรูปทรงในผลงาน เช่น สีสว่างเป็นส่วนที่ไ้รับแสงมาก สีเข้มเป็นส่วนองเงาไ้รับแสงน้อย บอกถึงระยะใกล้-ไกลได้ สีมีหน้าที่พิเศษที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สามารถบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวของมันเอง

พื้นที่ว่าง (Space)

ที่ว่างมีอยู่ทั่วไป คือ บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหา ในการจัดองค์ประกอบจะมีมิติ กว้าง ยาว ลึก ตามแต่ลักษณะที่ศิลปินเป็นผู้กำหนดขึ้นว่าเป็นทัศนธาตุ มีบทบาทสำคัญมากน้อยแค่ไหนในผลงาน

พื้นที่ว่างในส่วนองผลงาน จะกระจายอยู่ทั่วไปตามที่ข้าพเจ้ากำหนดขึ้น เป็นพื้นที่ว่างที่ทำงานร่วมกับรูปทรง บางครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งกับรูปทรง มักจะใช้บอกระยะลึกของภาพไ้ดูเป็นมิติที่ซ่อนอยู่ ให้ภาพรู้สึกผ่อนคลายไ้ได้ทอดสายตาตามระยะต่างๆ ของภาพไ้

ลักษณะผิว (Texture)

ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะภายนอกองวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ ลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันเมื่อสัมผัสหรือเมื่อเห็นแล้วไ้ความรู้สึกไ้ว่า หยาบ ละเอียด ด้าน มันวาว และขรุขระ พื้นผิวทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น มีชีวิตชีวาไ้ในผลงาน

พื้นผิวในผลงานเป็นพื้นผิวที่เรียบ ด้วยการไ้ที่แปรงบนรูปทรงทำให้เป็นผิวที่รู้สึกความนุ่มนวลใช้สีไ้ น้ำหนักทำให้รู้สึกถึงระยะที่เกิดขึ้นภายในภาพ พื้นผิวเรียบจะปรากฏทั้งหมดทุกส่วนภายในผลงานเพื่อสร้างมิติ น้ำหนัก น้ำหนักที่เกิดจากพื้นผิว บางขณะก็ดูหนักแน่น แต่บางขณะก็ทำให้ดูเบา

สรุป

จากการพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงต้นระยะที่ 1 - 3 ทำให้ข้าพเจ้าไ้ประสบการณ์ในการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และคำแนะนำของท่านคณาจารย์มาแก้ไขและพัฒนา

ในเรื่องความคิดที่จะสร้างสื่อ (Media) ใหม่ขึ้น เรื่องของความไร้ระเบียบของจิตที่ถูกปลดปล่อยจากความคิดที่เป็นความอิสระ มิติซ่อนเร้นไม่ได้หลุดไปจากอดีตแต่มีการพัฒนาขึ้น เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ในทางสุนทรียะองค์ประกอบของภาพให้ดูเรียบง่าย และต้องคำนึงถึงสถานที่เป็นส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนผลงานมากขึ้นทั้งเรื่องของสี การจัดองค์ประกอบ ลดการใช้รูปทรงที่มีความซับซ้อน และเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กับสถานที่ ที่จะนำผลงานเข้าไปตกแต่ง และยังคงความรู้สึกบรรยากาศของผลงานที่ใช้สื่อสัญลักษณ์แสดงถึงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในใจ จากการทดลอง การแก้ไขปรับปรุง ทำให้การทำงานมีทิศทางที่ดีขึ้น ผลงานสามารถสื่อถึงแนวความคิดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อสัญลักษณ์แทนคำพูด โดยเฉพาะ โครงสีแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกถึงความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นภายในใจ คำนึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ รวมทั้งการแก้ไขพัฒนาผลงานเพื่อนำไปสู่ช่วงวิทยานิพนธ์

บทที่ 4

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาและผลงานวิทยานิพนธ์

องค์ประกอบของศิลปะ

องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หมายถึงการนำสิ่งต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันตามสัดส่วน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ความงดงาม ความน่าสนใจ เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ

ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และความงามที่จะมองเห็นได้ ศิลปะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนเป็นส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นจากโครงสร้างของวัตถุที่มองเห็น หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง เราเรียกองค์ประกอบในส่วนแรกว่า เนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบนามธรรม และเรียกส่วนหลังว่า รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะก็คือ เนื้อหากับรูปทรง

เนื้อหา (Content)

องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้ นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ทั้ง 3 ส่วนนี้ มีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่ เรื่องกับเนื้อหาในงานประเพณีนี้เกือบแยกจากกันไม่ออก แต่ในงานบางประเภทไม่เกี่ยวข้องกันเลย แนวเรื่องคือแนวทางของเรื่อง และจะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่เนื้อหาซึ่งเป็นผลขั้นสุดท้าย

รูปทรง (Form)

รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุได้แก่ เส้น น้ำหนัก พื้นที่ว่าง สี ลักษณะพื้นผิว รูปทรงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้พบเห็น พร้อมกับสร้างเนื้อหาให้กับรูปทรงเองและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วย ถ้าเปรียบกับชีวิต รูปทรงก็คือกาย เนื้อหาคือส่วนจิตใจ วิญญาณ ดังนั้น รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่สามารถแยกกัน

รูปทรงมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปทรงได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัตถุที่ใช้ในการสร้างรูปเช่น สี ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ และเทคนิคที่ใช้ในวัตถุเหล่านั้น เช่น การระบาย การปั้น การทอ ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของ

ผลงานและความแนบเนียนของทักษะฝีมือ องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างของรูปทรง ซึ่งได้แก่ การประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเท่ากับเป็นกายของศิลปะ ถ้าศิลปินสร้างรูปทรงที่เป็นเอกภาพไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์ รูปทรงนั้นก็ขาดชีวิต ขาดเนื้อหา ไม่สามารถแปรสื่อความหมายใดๆ ได้

ทัศนธาตุ

สี (Color)

สีที่ข้าพเจ้าใช้ส่วนใหญ่เป็นสีที่ถูกลดความสดของสีลง ทำให้สีในผลงานวิทยานิพนธ์ทุกภาพดูมีความนุ่มนวลขึ้น ผลงานโดยรวมใช้สีโทนอบอุ่น เช่น สีเหลือง สีน้ำตาล และสีส้มแดงเป็นหลัก จะใช้สีสดบ้างแต่เป็นปริมาณน้อย ใช้สีตรงข้างบ้างบางส่วน และใช้สีแสดงอารมณ์ ความรู้สึกขณะปฏิบัติงานเป็นการตอบสนองความรู้สึกช่วงขณะนั้นในการเลือกใช้สี สีเป็นสิ่งที่สร้างความงานและความโดดเด่นเมื่อนำไปติดตั้งในโรงแรม ST. James Hotel

เส้น (Line)

เส้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในผลงานของข้าพเจ้าเป็นตัวกำหนดรูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) ระยะใกล้ ไกล ให้งานดูมีมิติสมจริงเส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะ เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง โดยเส้นเป็นตัวกำหนดรูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) ที่ปรากฏในผลงานมาจากสื่อสัญลักษณ์ทางจิตใจแทนบุคคลอันเป็นที่รัก

พื้นที่ว่าง (Space)

พื้นที่ว่างในผลงานของข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ไม่ลงรายละเอียด หรือเป็นพื้นที่สีอ่อนไล่ระยะใกล้-ไกล พื้นที่ว่างทำงานร่วมกับรูปทรง บางครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งกับรูปทรง ทำให้ดูเป็นระยะ หรือมิติที่ซ่อนเร้นอยู่ เป็นการผลักรูปทรงหลักในผลงาน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

รูปทรง (Form)

รูปทรงในผลงานของข้าพเจ้าใช้เป็นรูปทรงอิสระ (Free Form) รูปทรงแสดงถึงสื่อสัญลักษณ์ ตามแนวความคิดของข้าพเจ้าเอง ที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกอบอุ่น ผูกพัน และสร้างมิติที่ซ่อนเร้นอยู่ในผลงาน

เทคนิคการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคสื่อครีติก ใช้พู่กันระบายสีบนผ้าใบไปตามรูปทรงที่ข้าพเจ้ากำหนดขึ้น ไล่สีน้ำหนกอ่อนแก่ตามระยะใกล้-ไกล ของรูปทรงที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น เพื่อให้ได้รูปทรงที่สามารถตอบสนองความต้องการ ทางด้านมิติที่ซ่อนเร้น และความไร้ระเบียบในตัวข้าพเจ้าเอง ในด้านเทคนิค และวิธีการอย่างเหมาะสม

ภาพร่างและการทดลองติดตั้งผลงาน

ภาพร่างเป็นการทดลองเพื่อศึกษาหาภาพแบบร่างและเทคนิคต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาผลงานที่สามารถตอบสนอง ความไร้ระเบียบที่ปรากฏการณ์ขึ้นภายในของจิต มิตที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิต คือ มิตที่เกิดจากความทรงจำหวนคิดถึงอดีต ความรู้สึกถึงสรรพสิ่งอันสวยงามของความเป็นผู้หญิง ความรู้สึกถึงความอบอุ่น นึกถึงคำสอนของบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดที่จะพัฒนาการของความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิตที่ซ่อนเร้น โดยมีแนวความคิดที่จะสร้างสื่อ (Media) เพื่อถ่ายทอดการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้ภาพผลงานอย่างเหมาะสม นำทัศนธาตุกับเนื้อหาสร้างภาพร่างที่สามารถนำมาขยายเป็นผลงานจิตรกรรมประยุกต์ ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบการติดตั้งจัดวางให้เหมาะกับสถานที่ ซึ่งต้องประสานกลมกลืน และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพระหว่างตัวผลงานจิตรกรรมกับบริเวณที่เข้ามากำหนดให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

ภาพที่ 58 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1

ภาพที่ 59 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2

ภาพที่ 60 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3

ภาพที่ 61 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 4

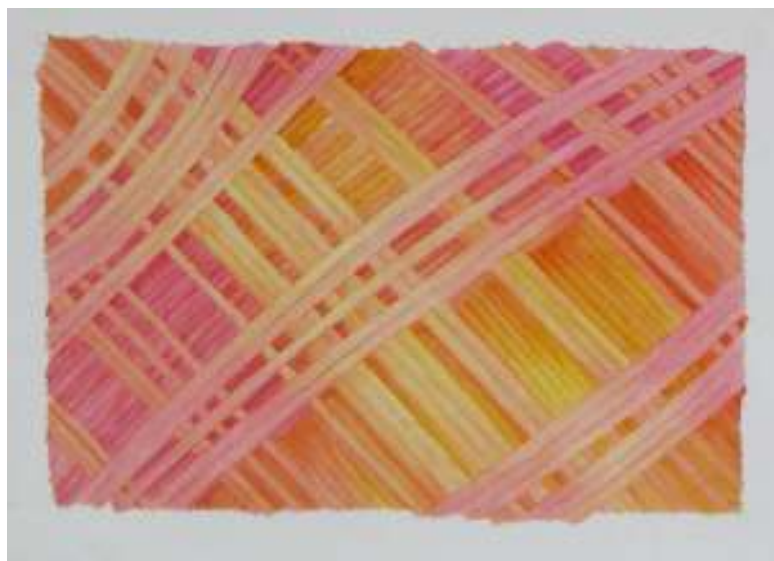
ภาพที่ 62 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 5

ภาพที่ 63 ภาพร่างต้นแบบวิชานิทรรศ ภาพที่ 6

ภาพที่ 64 ภาพร่างต้นแบบวิชานิทรรศ ภาพที่ 7

ภาพที่ 65 ภาพร่างต้นแบบวิชานิพนธ์ ภาพที่ 8

ภาพที่ 66 ภาพร่างต้นแบบวิชานิพนธ์ ภาพที่ 9

ภาพที่ 67 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 10

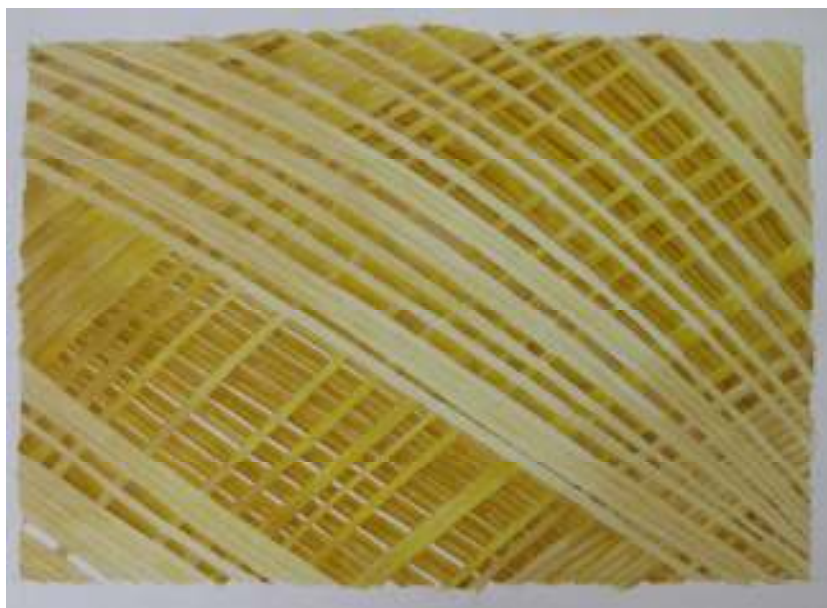
ภาพที่ 68 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 11

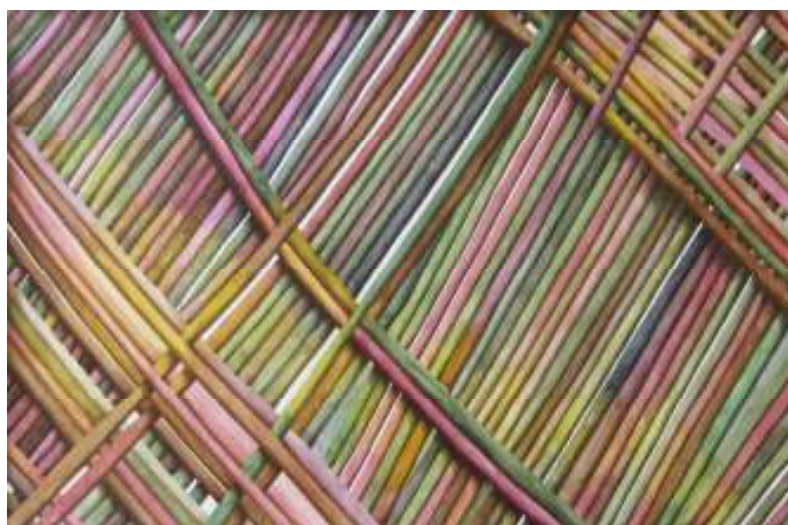
ภาพที่ 69 ภาพร่างต้นแบบวิชานิพนธ์ ภาพที่ 12

ภาพที่ 70 ภาพร่างต้นแบบวิชานิพนธ์ ภาพที่ 13

ภาพที่ 71 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 14

ภาพที่ 72 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 15

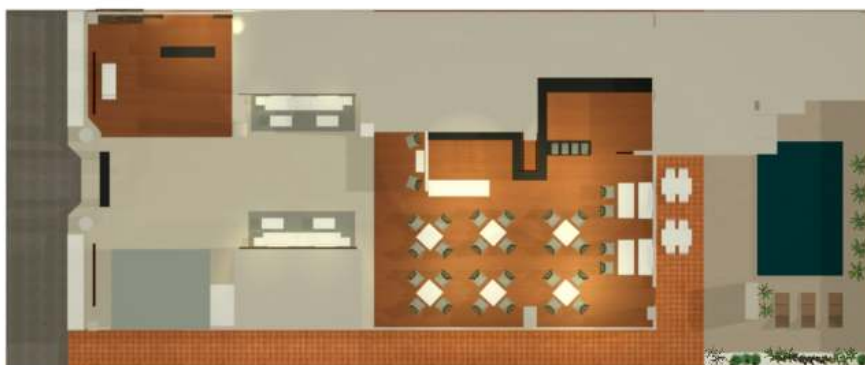

ภาพที่ 73 ภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 16

การทดลองติดตั้งผลงาน เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญขั้นตอนหนึ่ง เมื่อได้ภาพร่างผลงานตามที่ต้องการแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้ทำการทดลองติดตั้งกับสถานที่ โดยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทดลอง เพื่อให้สามารถมองเห็น และสามารถเปรียบเทียบหาความเหมาะสม สอดคล้องในการติดตั้งผลงานของข้าพเจ้ากับ โรงแรม ST. James Hotel

ภาพที่ 74 ภาพแบบจำลอง 3 มิติ

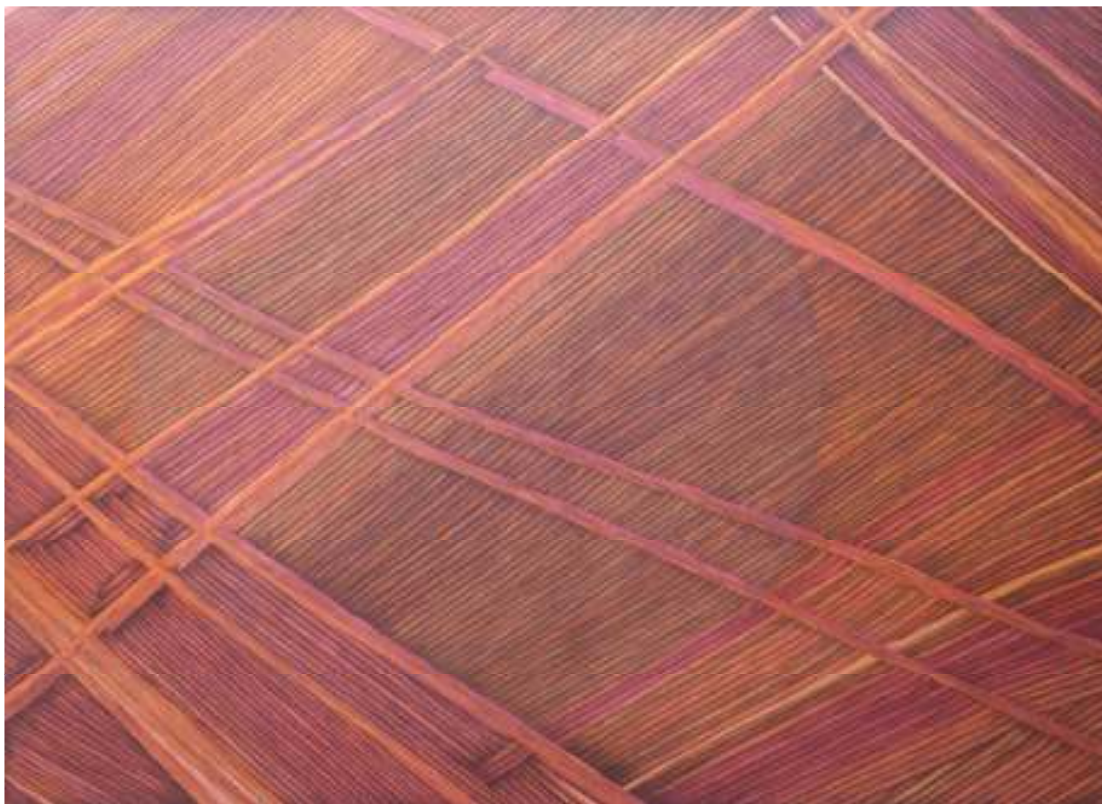
ภาพที่ 75 ภาพแบบจำลอง 3 มิติ

เมื่อได้แนวทางแลภาพแบบร่างที่มีความสอดคล้องกับสถานที่ คือ โรงแรม ST. James Hotel แล้วนั้น ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงาน

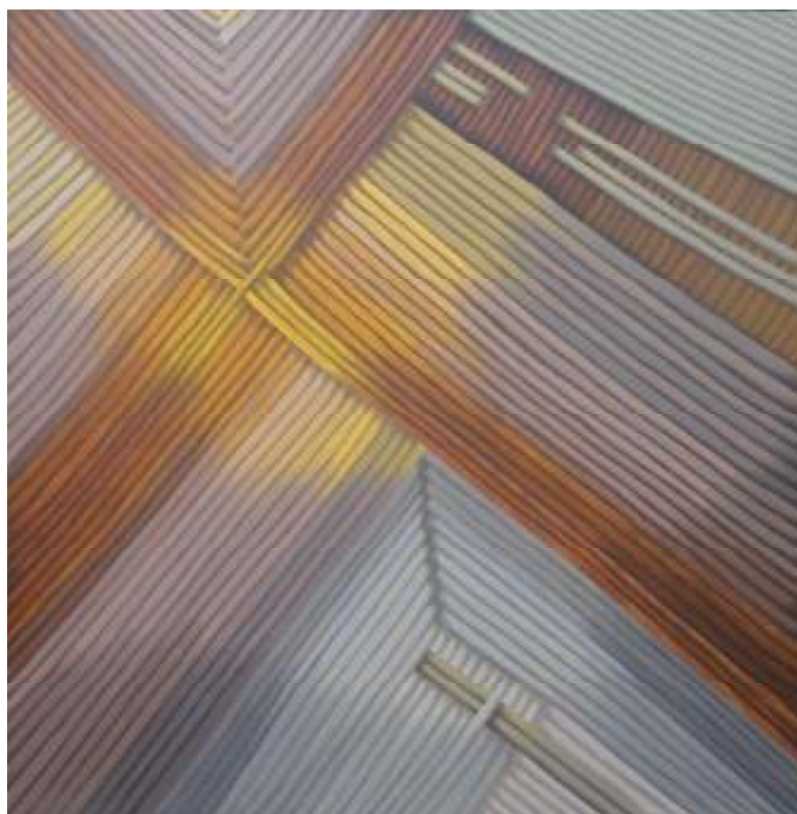
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการสรุปรวบรวมผลงานจากการศึกษา ทดลอง จากผลงานในช่วงต้นระยะที่ 1 – 3 และแบบภาพร่างต้นแบบวิทยานิพนธ์ทั้ง 16 ภาพนั้น นำมา สร้างสรรค์ผลงาน โดยยังคงเนื้อหาที่ต้องสื่อให้เห็นถึงตัวตนของข้าพเจ้า มนุษย์ทุกคนย่อมมีความ เป็นระเบียบอยู่ในตัวเอง แต่ความเป็นระเบียบของชีวิตที่บ่มเพาะนั้น ยังมีมุมหนึ่งที่ซ่อนเร้นในจิตใจ ที่ฝังอยู่ในห้วงลึกที่ต่อต้าน ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีหนทางของตนเอง วันหนึ่งอาจถูก เปิดเผยปลดปล่อยออกมา มิติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิต คือ มิติที่เกิดจากความทรงจำวนคิดถึงอดีต ความรู้สึกถึงสรรพสิ่งอันสวยงามของความเป็นผู้หญิง ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนี้ไม่ได้หลุดไปจากอดีต เพียงแต่มีการพัฒนามากขึ้น แนวความคิดที่จะสร้างสื่อ (Media) เป็นตัวแทนของแม่ โดยใช้เส้นด้าย เป็นตัวแทนของสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) ขยายขนาดของสื่อให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษมากกว่าเดิม แสดงออกในลักษณะต่างๆ เช่น เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นโค้ง สลับกันไปมา ซึ่งเส้นต่างๆ งานศิลปะ จากสถานะที่เต็มไปด้วยพลังทางสัญลักษณ์ และมีรูปแบบที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างน่าแปลก ประหลาด เน้นมิติที่ซ่อนเร้นอยู่ผสมผสานกับความไร้ระเบียบเนื้อหาเรื่องราวที่เป็นสื่อแทน ความรู้สึก โทนสีที่แสดงถึงความอบอุ่น จิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ในผลงานวิทยานิพนธ์นี้ทำให้สามารถรู้สึกถึงความความรักอันยิ่งใหญ่ ในความเป็นระเบียบก็มีความความไม่เป็นระเบียบของ จิตอยู่ ความสง่างาม และความสวยงามของความเป็นผู้หญิง อีกทั้งเส้นที่ปรากฏในผลงานยังสร้าง มิติที่แฝงอยู่ในใจได้ สร้างมิติใกล้-ไกล ดูสมจริง ผลงานใช้โครงสีเอกรงค์ ใช้สีน้ำตาลแดง สีเหลือง สีส้ม สีม่วงหม่น สีเทา สีเทาม่วงหม่น และสีน้ำตาลดำ การไล่น้ำหนักสีอ่อนแก่ ทำให้เกิดปริมาตร ของรูปทรงขึ้น ภาพที่ปรากฏในผลงานเกิดจากการทดลองคิดในสถานที่ให้ดูกลมกลืน โดดเด่น

และสวยงาม เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าเลือกใช้ เทคนิคสีอคริลิก เพื่อต้องการให้
เกิดความเรียบของสี ความเหมาะสมกับพื้นผิวของ โรงแรม ST. James Hotel

ภาพที่ 76 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 1

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 1
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	130 x 180 cm.

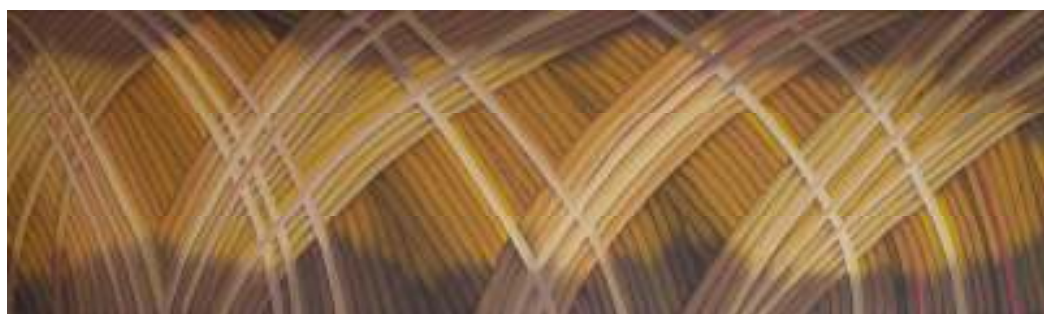

ภาพที่ 77 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 2

ชื่อผลงาน มิตีซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 2

เทคนิค สื่อครีติก

ขนาด 196 x 196 cm.

ภาพที่ 78 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 3

ชื่อผลงาน มิตีซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 3

เทคนิค สื่อครีติก

ขนาด 70 x 240 cm.

ภาพที่ 79 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 4

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 4
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	70 x 240 cm.

ภาพที่ 80 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 5

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 5
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	70 x 70 cm. (2 ชิ้นต่อกัน)

ภาพที่ 81 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 6

ชื่อผลงาน มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 6

เทคนิค สีอครีลิค

ขนาด 70 x 70 cm. (2 ชิ้นต่อกัน)

ภาพที่ 82 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 7

ชื่อผลงาน มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 7

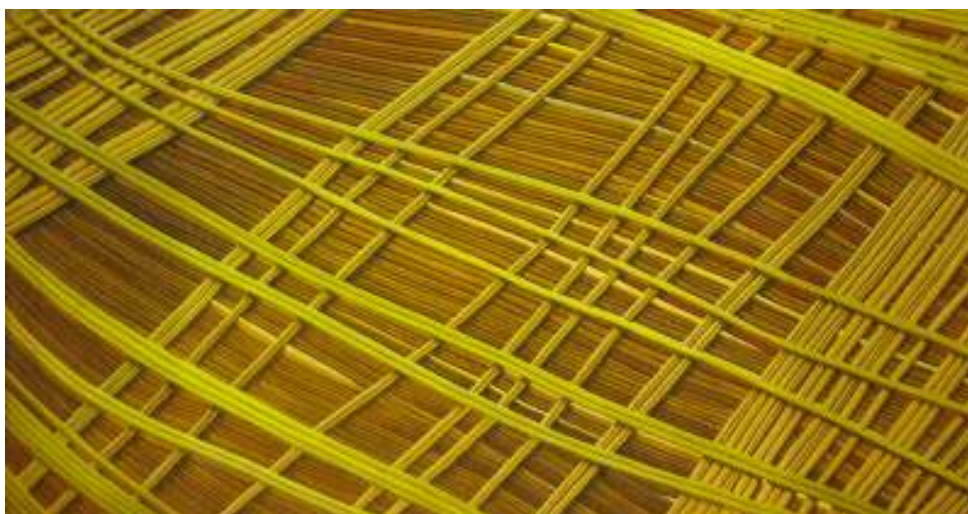
เทคนิค สีอครีลิค

ขนาด 120 x 100 cm.

ภาพที่ 83 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 8

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 8
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	155 x 260 cm.

ภาพที่ 84 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ภาพที่ 9

ชื่อผลงาน	มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต 9
เทคนิค	สีอคริลิก
ขนาด	180 x 340 cm.

วิเคราะห์การติดตั้งผลงานกับสถานที่

การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 1

ในบริเวณนี้เป็นส่วนของบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นจุดศูนย์รวมที่มีผู้เข้ามาทำงานหรือติดต่อเข้าพักในโรงแรม ในบริเวณนี้ข้าพเจ้าได้เลือกภาพผลงานที่ 1, 2, 8 มาติดตั้ง โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและเหมาะสมในด้านกายภาพ ซึ่งลักษณะของบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นี้เป็นผนังปูนสีครีมสลับกับเมลามีนลายไม้ เคาน์เตอร์เป็นแกรนิตสีดำสลับกับเมลามีนลายไม้ ข้าพเจ้าเลือกที่จะติดตั้งผลงานบนผนังปูนด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สีของผลงานมีความโดดเด่น และผลงานสามารถเปลี่ยนสี และค่าน้ำหนักของผลงานไปตามแสงจากธรรมชาติที่ส่องผ่านกระจกด้านหน้าทางเข้าของโรงแรม ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นต้องมีการประสานสอดคล้องกับลักษณะเสาด้านหลังที่เป็นเมลามีนลายไม้บริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความโดดเด่นสะดุดตาของสีภายในผลงานสามารถดึงดูดสายตาผู้ที่เข้ามาภายในโรงแรมให้มองเห็นผลงานและเป็นจุดที่สำคัญภายในโรงแรมที่สร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ภาพที่ 85 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1

ภาพที่ 86 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2

ในการติดตั้งผลงานในบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าได้ทดลองติดตั้งผลงานที่มีขนาดแตกต่างกัน และได้คัดทอน ย่อยขยายผลงานเพื่อหาความเหมาะสมให้กับสถานที่และตัวผลงานเอง ข้าพเจ้าได้หาสื่อที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง ความงาม และความโดดเด่น ให้กับสถานที่และผลงานมาใช้เป็นส่วนประกอบคือ ผ้าไหม ในโทนสีที่ใกล้เคียงกับงานของข้าพเจ้า มาเป็นส่วนในการใช้ทดลองติดตั้งผลงานด้วย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ความเด่นของผลงาน และความลงตัวกับสถานที่ ซึ่งเป็นทางเลือกที่มากขึ้นในการทดลองติดตั้งผลงาน

ภาพที่ 87 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

สรุป ผลงานการติดตั้งในบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นี้ ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งผลงานที่ 8 การทดลองติดตั้งในแบบที่ 2 เพราะการติดตั้งผลงานสามารถแสดงตัวออกมาได้อย่างสอดคล้องกับสถานที่ทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนาดที่มีความสอดคล้องกับเสาเมลามินลายไม้สีน้ำตาลเข้มทั้งสองข้าง อีกทั้งผลงานที่ติดตั้งยังมีความโดดเด่น สวยงาม การติดตั้งผลงานที่ 8 นี้ เป็นการผสมผสานกันระหว่างผลงานกับผ้าไหมที่มีลักษณะโทนสีที่ใกล้เคียงกับผลงาน และเป็นการสร้างสรรค์ที่เน้นให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ที่รู้สึกประทับใจเมื่อเข้าพัก เสมือนเป็นการต้อนรับที่เป็นมิตรต่อกัน โทนสีที่อบอุ่น เรียบง่ายมีแสงเงาส่องผ่านผลงานภาพทำให้ความรู้สึกรูปทรงกับพื้นผิวความเป็นมิติดูน่าสนใจ การประสานกันของภาพที่เกิดขึ้นภายในผลงาน และยังสามารถเป็นจุดที่น่าสนใจของผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโรงแรมนี้อีกด้วย

การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 2

ในบริเวณนี้เป็นส่วนของบริเวณ Lobby คือ จุดพักผ่อนสำหรับผู้ที่พักหรือมาติดต่อกับโรงแรม เป็นจุดที่มีความสำคัญอีกจุดหนึ่งของโรงแรมในเรื่องการนั่งพักผ่อนอันแสนสบาย ในบริเวณนี้ข้าพเจ้าได้เลือกภาพผลงานที่ 3, 4, 9 มาติดตั้ง โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและเหมาะสมในด้านกายภาพ ซึ่งลักษณะของบริเวณ Lobby ต่อกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านหน้านี้ผนังปูนด้านหลังใช้สีครีม โฉฟารับแขกลายหาวยสีครีม 2 ชุด ต่อกันเป็นแนวยาวสลับกับโต๊ะวางของสีน้ำตาล โต๊ะกลางสีน้ำตาลลายไม้ โฉฟาจั่ววางไว้ติดผนังทั้ง 2 ด้าน ผนัง Lobby เป็นแผ่นไม้ขนาดใหญ่ยกระดับออกมา ไม่ติดกับผนังที่เป็นโครงสร้างของโรงแรมผนังตกแต่งด้วยเมลามินลายไม้โอ๊คสีน้ำตาลเข้ม ข้าพเจ้าออกแบบผลงานให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ ข้าพเจ้าเลือกใช้สีที่กลมกลืน และเพิ่มความสดใสกับผลงานที่จะนำมาทดลองติดตั้งพื้นผนังของโรงแรม แต่สร้างมิติที่ดูเรียบง่ายเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของผลงาน การตกแต่งบริเวณ Lobby นี้ ถือว่าเป็นสถานที่ที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับโรงแรมได้ และเป็นการส่งเสริมให้อาคารมีความสวยงาม เพิ่มสีสัน บรรยากาศให้กับสถานที่ที่มีความเหมาะสมทางด้านกายภาพของผลงานกับสถานที่ที่จะติดตั้งได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 88 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ Lobby ด้านซ้ายและขวา แบบที่ 1

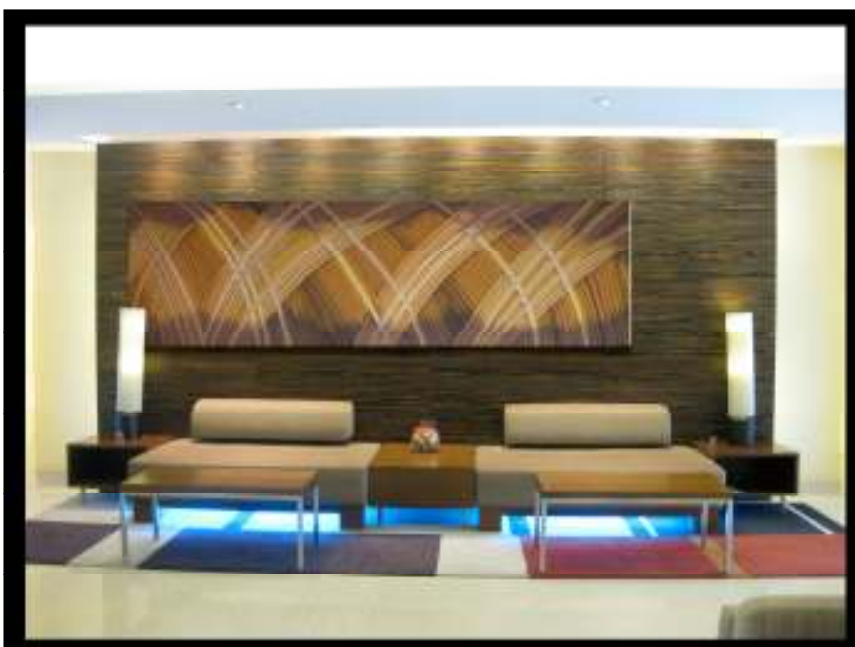

ภาพที่ 89 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ Lobby ด้านซ้ายและขวา แบบที่ 2

ในผลงานการทดลองติดตั้งแบบที่ 2 ข้าพเจ้าใช้สีที่มีความสดใส เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับสถานที่ เนื่องจากบริเวณ Lobby เป็นทางเดินยาวผนังปิดทั้ง 2 ฝั่ง ไม่มีแสงจากธรรมชาติส่องผ่าน แต่ใช้แสงไฟดาวไลท์ในการให้แสงสว่าง ข้าพเจ้าจึงเพิ่มความสดใสให้กับผลงาน เพื่อความโปร่งโล่งให้กับสถานที่ แต่ยังคงสร้างมิติที่มีการทับซ้อนกัน สร้างความโดดเด่นของผลงาน สีสนสดใสบรรยากาศให้มีความอบอุ่นเพื่อผ่อนคลายในการพักผ่อนได้ เพิ่มความน่าสนใจกับสถานที่มากขึ้น

ภาพที่ 90 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ Lobby ด้านซ้าย

ภาพที่ 91 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณ Lobby ด้านขวา

สรุป ผลการติดตั้งในบริเวณ Lobby ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งผลงานที่ 3, 4 การทดลองติดตั้งในแบบที่ 2 เพราะว่าการติดตั้งในแบบที่ 2 นี้ ผลงานมีความกลมกลืนสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแต่งภายในส่วนนี้ การเลือกใช้สีที่เป็นลักษณะเดียวกันบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และโถงลิฟต์ที่สดใส ทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์เดียวกัน ผลงานที่ติดตั้งมีความกลมกลืน สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ สีที่เน้นอารมณ์อบอุ่น สงบ สร้างความรู้สึกถึงการเข้าสู่การพักผ่อนอันแสนสบาย

การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 3

บริเวณห้องพักโรงแรม ST. James Hotel ห้องพักทั้งหมด 78 ห้อง ห้องซูพีเรีย, ห้องเดลักซ์, ห้องชุดหัวมุม, ห้องชุดหนึ่งห้องนอน เป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุด เป็นเหมือนการเปิดประตูเข้าสู่การพักผ่อนอันแสนสบาย ห้องพักตกแต่งในแบบที่เน้นความเรียบง่าย ใช้แสงไฟสีอบอุ่นภายในห้องพักทั่วทุกจุด ไม่เว้นแม้แต่เตียง เนื่องจากสีอบอุ่นช่วยให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ในบริเวณนี้ข้าพเจ้าได้เลือกผลงานที่ ซึ่งเป็นสื่อถ่ายทอดรูปแบบของความรู้สึก คุณค่าของความเรียบง่าย คุณค่าของบรรยากาศและเวลาทอนสีอบอุ่น สดใส ให้ความรู้สึกเข้าสู่การพักผ่อนอันแสนสบายนอนหลับฝันดี

ภาพที่ 92 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณห้องชุดหนึ่งห้องนอน แบบที่ 1

ภาพที่ 93 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณห้องเดลักซ์ (Deluxe) แบบที่ 2

ภาพที่ 94 ภาพจำลองการทดลองติดตั้งบริเวณห้องซูพีเรีย (Superior) แบบที่ 3

ในการทดลองติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดลองหลายรูปแบบในห้องพัก ทั้ง 3 ห้องที่ข้าพเจ้าเลือกมานี้ มีการคัดทอนผลงานตามแบบที่ 1, 2 และ 3 บางส่วนมาทดลองติดตั้งในห้องพัก เลือกผลงานที่มีลักษณะทोनสีที่ดูกลมกลืนกับห้องพักแต่ละห้อง สร้างความน่าสนใจให้กับสถานที่ เป็นมุมมองและทางเลือกให้กับการออกแบบติดตั้งผลงานในบริเวณห้องพักอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพที่ 95 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณห้องชุดหนึ่งห้องนอน

ภาพที่ 96 ภาพผลงานที่เลือกในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณห้องเดอลักซ์ (Deluxe)

ภาพที่ 97 ภาพผลงานที่เลือกในการการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์บริเวณห้องซูพีเรีย (Superior)

สรุป ผลการติดตั้งผลงานในบริเวณห้องพัก ในการทดลองติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งผลงานที่ 7 การทดลองติดตั้งในแบบที่ 1 ในห้องชุดหนึ่งห้องนอน (One Bed Room Suite) ในผลงานแบบที่ 7 นี้ มีความกลมกลืนสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแต่งภายในส่วนนี้ โทนสีที่มีสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของห้องชุดหนึ่งห้องนอนได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งผลงานที่ 10 การทดลองติดตั้งในแบบที่ 2 ในห้องเดอลักซ์ (Deluxe) เป็นผลงานภาพร่าง ภาพผลงานที่ติดตั้งนี้ให้ความกลมกลืน สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ สีที่เน้นอารมณ์อบอุ่น เรียบง่ายมีแสงเงาให้ความรู้สึกรูปทรงกับพื้นผิวความเป็นมิติการประสานกันของภาพที่เกิดขึ้นในผลงาน และข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งผลงานที่ 8 การทดลองติดตั้งในแบบที่ 3 ใน ห้องซูพีเรีย (Superior) เป็นผลงานภาพร่าง ภาพผลงานที่ติดตั้งสร้างความรู้สึกถึงการเข้าสู่การพักผ่อนอันแสนสบายได้เป็นอย่างดี

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานวิทยานิพนธ์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม ST. James Hotel กรุงเทพฯ สุขุมวิท ซอย 26 ผสมผสานกลิ่นอายตะวันออกและตะวันตก การตกแต่งภายในเป็นแบบบุดิสไคล์ผสมโมเดิร์น-คอนเทมโพรารี เป็นอีกสไตล์ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ตกแต่งพื้นที่ขนาดกระทัดรัด โทนสีเป็นแบบเอิร์ธโทน เน้นความเรียบง่ายแต่ดูทันสมัย ให้ผู้ที่เข้าพักรู้สึกเหมือนได้พักอยู่บ้านท่านเอง เมื่อกลับมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลวง โรงแรม ST. James Hotel สูง 7 ชั้น จำนวน 78 ห้องพัก เน้นสิ่งอำนวยความสะดวกกับการบริการ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งโรงแรม ST. James Hotel มีแนวความคิดที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงตัวตนของข้าพเจ้า มนุษย์ทุกคนย่อมมีความเป็นระเบียบอยู่ในตัวเอง แต่ความเป็นระเบียบของชีวิตที่บ่มเพาะนั้น ยังมีมุมหนึ่งที่ซ่อนเร้นในจิตใจที่ฝังอยู่ในห้วงลึกที่ต่อต้าน ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีหนทางของตนเอง วันหนึ่งอาจถูกเปิดเผยปลดปล่อยออกมาบันดาลให้เกิดความหมาย อารมณ์ความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดี หากแต่มันมีหน้าที่ในการสร้างความสมดุลให้แก่จิต มิติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิต คือ มิติที่เกิดจากความทรงจำหวนคิดถึงอดีต ความสวยงามของความเป็นผู้หญิง ความรู้สึกถึงความอบอุ่น นึกถึงคำสอนของบุคคลอันเป็นที่รัก ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนี้ไม่ได้หลุดไปจากอดีตเพียงแต่มีการพัฒนาขึ้น ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดที่จะพัฒนาความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิติซ่อนเร้น จินตนาการทางด้านอารมณ์ผ่านศิลปะที่เป็นสัญลักษณ์ ซับซอน และไร้ระเบียบ โดยมีแนวความคิดที่จะสร้างสื่อ (Media) สิ่งที่น่ามาใช้เพื่อถ่ายทอดการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ชมผลงาน คือ สื่อที่จะเป็นตัวแทนของแม่ โดยใช้เส้นด้ายเป็นตัวแทนของสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic) ขยายขนาดของสื่อให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษมากกว่าเดิม งานศิลปะจากสถานะที่เต็มไปด้วยพลังทางสัญลักษณ์ และมีรูปแบบที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างน่าแปลกประหลาด เน้นมิติที่ซ่อนเร้นอยู่ผสมผสานกับความไร้ระเบียบ เนื้อหาเรื่องราวที่เป็นสื่อแทนความรู้สึก โทนสีที่แสดงถึงความอบอุ่น จิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ในทางสุนทรีย์ ผสมผสานความไร้ระเบียบ และพัฒนารูปแบบและการปฏิบัติจริงในผลงานจิตรกรรม และอีกมากมายที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ จึงเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับจากคณาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ด้านการศึกษาจนมาสู่วิทยานิพนธ์

ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้นอกจากมุ่งเน้นทางด้านจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ในทางสุนทรีย์ทางศิลปะเป็นหลัก ยังมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานที่ โดยมุ่งเน้นแก้ไขให้มีเอกลักษณ์ภายในโรงแรม ส่งเสริมบรรยากาศอันดี

ให้แก่โรงแรม ST. James Hotel ซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจำนวน 9 ชิ้น การออกแบบผลงานแต่ละภาพมีโทนสีที่มีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขของบริบทโดยรอบจุดติดตั้งผลงานชิ้นนั้นๆ โดยคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของสถานที่ บรรยากาศของสี แสง ไฟ สีของผนัง สีของงานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ตั้งผลงานกับสถานที่ที่มีความกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์ และเป็นเอกภาพ

วิทยานิพนธ์ชุด “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” ข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหากระบวนการสร้างสรรค์ในแต่ละขั้นตอน และมีการวิเคราะห์ผลงานในแต่ละช่วงแบ่งเป็นขั้นตอนไว้ในแต่ละบทตามกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาความคิดในการมุ่งเน้นถึงแรงบันดาลใจที่ได้สัมผัสกับตัวข้าพเจ้า และอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในใจของข้าพเจ้า ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าได้นำรูปแบบศิลปะ แนวความคิด ทฤษฎีของนักปราชญ์และศิลปินชาวตะวันตกมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบผลงานให้มีความเหมาะสมกับการติดตั้งภายในอาคารโรงแรม ST. James Hotel ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ส่งเสริมสถานที่ในด้านบวก ซึ่งในกรณีศึกษานี้มุ่งเน้นในการติดตั้งผลงานบริเวณผนัง ผลงานสามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับโรงแรมได้

ข้อเสนอแนะ

1. ในการวางแผนการทำงานต้องกำหนดให้เป็นขั้นตอน และปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นให้สำเร็จ ตรงต่อเวลา ขยันและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ
2. การศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานควรจะมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในตำรา อินเทอร์เน็ต ภาพเขียนภาพถ่ายและสถานที่จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อการสร้างสรรค์
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในการติดตั้งผลงานก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่ต้องทราบถึงความคิดในการออกแบบก่อสร้างและการตกแต่ง ซึ่งในการออกแบบตกแต่งอาคารควรจะมีแนวความคิดที่แน่นอนเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดจะทำให้เกิดความงาม ความกลมกลืน เพื่อสะดวกต่อการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสัมพันธ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ
4. ผลงานสร้างสรรค์นอกจากจะมีความงามแล้วยังต้องสื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ต่อผู้พบเห็นได้อย่างชัดเจน
5. การนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จะต้องสร้างสุนทรียภาพภายในอาคารสถานที่และเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะ อันจะมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาศิลปะ ต่อผู้ที่สนใจ และต่อสาธารณชนทั่วไปที่ได้พบเห็น

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลวิจัยไปใช้

การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การสร้างสรรค์ศิลปะต้องทำงานร่วมกันเพื่อประสานประโยชน์ต่อกันกล่าวคือ สถาปนิกจะมีหน้าที่ออกแบบร่างอาคาร สถาปัตยกรรมและจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยเชื่อมโยงกันกับการทำงานของมัณฑนากรที่มีหน้าที่ออกแบบพื้นที่ว่างภายใน เพื่อการใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์และการจัดการตกแต่งให้เกิดบรรยากาศที่ร่มรื่น น่าอยู่อาศัยและเชื่อมโยงต่อการทำงานของศิลปินที่จะต้องออกแบบสร้างสรรค์ให้ผลงานนั้น สอดคล้องประสานกับบรรยากาศ หรือเป็นตัวกลางเชื่อมโยงภาพรวมบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาภายในกับผู้อยู่อาศัยให้ชัดเจน¹²

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในช่วงวิทยานิพนธ์ ในระดับมหาบัณฑิต ในหัวข้อเรื่อง “มิติซ่อนเร้นในความไร้ระเบียบของจิต” ที่นำเรื่องราวของความไร้ระเบียบของจิตเชื่อมโยงกับมิติซ่อนเร้น จินตนาการทางด้านอารมณ์ผ่านศิลปะที่เป็นสัญลักษณ์ ซับซอน และไร้ระเบียบ โดยมีแนวความคิดที่จะสร้างสื่อ (Media) โดยใช้เส้นด้ายเป็นตัวแทนของสื่อสัญลักษณ์(Symbolic) ผลงานศิลปะจากสภาวะที่เต็มไปด้วยพลังทางสัญลักษณ์ และมีรูปแบบที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างน่าแปลกประหลาด เน้นมิติที่ซ่อนเร้นอยู่ผสมผสานกับความไร้ระเบียบเนื้อหาเรื่องราวที่เป็นสื่อแทนความรู้สึก โทนสีที่แสดงถึงความอบอุ่น จิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และอีกมากมายที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ จากการวิเคราะห์และกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจนดำเนินมาถึงบทสรุป ประกอบกับเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ผ่านการวิเคราะห์ แนวทางการนำเสนอโดยลำดับ และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขรูปแบบ เทคนิค วิธีการ โครงสร้างในการสร้างสรรค์ผลงานให้ผลงานมีความสมบูรณ์ เพื่อสื่อถึงความคิด แสดงความรู้สึก เป็นหลักของกระบวนการศึกษา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อผู้ที่มีความสนใจในสุนทรียภาพของทัศนศิลป์แขนงนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์โรงแรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่ง (Decorative Desing) เป็นการออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเพื่อเสริมแต่งความงามให้กับอาคารบ้านเรือนและบริเวณที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความสวยงามรื่นรมย์ น่าอยู่อาศัย การออกแบบในที่นี้หมายถึงการออกแบบ 2 ลักษณะ คือ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) และการออกแบบตกแต่งภายนอก (Exterior Design)

¹² ปรีชา ปั่นกล้า. กรณีศึกษาผลงานประยุกต์ศิลป์ สำเภาทอง ณ ทะเลวันออก applied art:concept and art forms. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2548.

เนื่องจากการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่เป็นส่วนของประโยชน์ใช้สอย จึงเปรียบเสมือนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามโจทย์หรือความต้องการๆ ของผู้บริโภค จึงสามารถแบ่งการออกแบบตกแต่งตามองค์ประกอบต่อไปนี้

1. ความเป็นเอกภาพในการออกแบบ คือ ความเป็นเอกภาพในการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ผู้ออกแบบควรเน้นถึงความเป็นเอกภาพส่วนรวมทั้งหมด
2. คุณค่าทางรูปแบบ คือ คุณค่าทางด้านความงามของการออกแบบ เช่น ความงามของสีความงามในการจัดตกแต่งทั้งแบบเก่าหรือแบบใหม่ ความงามในรูปแบบสร้างสรรค์ก็ได้
3. คุณค่าทางหน้าที่ใช้สอย คือ คุณค่าที่พิจารณาว่าการออกแบบตกแต่งนั้นมีความเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย หรือการใช้ชีวิตประจำวันมากน้อยเพียงใด
4. ความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ คือ การออกแบบที่ได้ไม่ใช่แต่เพียงการออกแบบที่ให้งานที่ดีที่สุด แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจด้วย เพราะถ้าออกแบบหรูหราเกินความจำเป็นแล้วก็อาจเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นนอกจากนี้ ยังอาจเกิดปัญหาในการบำรุงรักษาอีกด้วย เพราะความหรูหราฟุ่มเฟือยก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสังคมเสมอไป
5. ความสอดคล้องกับรสนิยมของผู้อยู่อาศัย คือ ความต้องการหรือความชอบทางด้านความสวยงามสิ่งสิ่งงามในชีวิตประจำวัน การออกแบบตกแต่งจึงจำเป็นต้องศึกษา รสนิยมของผู้อยู่อาศัยเป็นปัญหาแรก นอกจากรสนิยมทางด้านความสวยงามแล้ว ควรจะต้องสอดคล้องกับความต้องการในการใช้ชีวิตอีกด้วย¹³

2. ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน

สุนทรียภาพในผลงานศิลปะ ว่าด้วยเรื่องของความงาม และความงามนี้เองที่เป็นส่วนสำคัญต่อผลงานศิลปกรรมทุกยุคทุกสมัย สุนทรียภาพเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง และถ้าจะกล่าวไปแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายในวงกว้าง มีนักปรัชญาได้ให้ความหมายของสุนทรียภาพไว้มากมาย ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสุนทรียภาพในทางศิลปะเท่านั้น คือ ความงามของผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อได้สัมผัส หรือรับรู้ผลงานศิลปกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นจากอารมณ์ ความรู้สึกพึงพอใจตามธรรมชาติที่มีผู้ดูผลงานนั้นๆ ความพึงพอใจนี้ขึ้นอยู่กับ การเห็นคุณค่า เกิดการกระตุ้นอารมณ์ด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นความสุข หรือความเศร้า เป็นต้น การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการแสดงออกถึงพลังอันอิสระของศิลปิน ที่จะถ่ายทอดความงาม ความกลมกลืน ความสมดุล และสัดส่วนที่เหมาะสมอันเป็นหลักฐานของสุนทรียศาสตร์

ความรู้เกี่ยวกับศิลปะของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน อาจมาจากการศึกษาหรือการฝึกฝนด้วยตนเองและใช้ความรู้สึกกำหนด “ความลงตัว” (Perfection) หรือความสมบูรณ์ของผลงาน

¹³ วิรุณ ตั้งเจริญ. การออกแบบ. กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง, 2527.

แม้ความรู้สึกเป็นเรื่องเฉพาะตัว แต่ศิลปินแต่ละคนมีกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้สึกด้วย ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น จากประสบการณ์ ความประทับใจ การสัมผัส ความรู้สึกของศิลปินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะก็คล้ายกันและลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ที่เกิดจากศิลปะที่ต่างจากการพูด ก็คือ คำพูดนั้นมนุษย์เราใช้อาศัยเป็นสื่อถ่ายทอดความคิด แต่ศิลปะใช้สำหรับถ่ายทอดความรู้สึก แม้ความงามไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการสร้างงานศิลปะ แต่งานศิลปะมีความงามเป็นองค์ประกอบสำคัญ¹⁴ จะเห็นได้ว่าความงาม องค์ประกอบศิลป์ และประสบการณ์ของศิลปินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และในส่วนข้าพเจ้าเองก็ได้รับอิทธิพลดังกล่าวจากการศึกษา ค้นคว้า และการหาข้อมูลเพื่อนำเอามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมในวิทยานิพนธ์ชุดนี้

สำหรับปัญหาและพัฒนาการของงานจิตรกรรมชุดนี้นั้นมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องบางประการ ซึ่งข้อดี คือ การนำเสนอวิธีคิดที่น่าสนใจขึ้นมากกว่าช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงคันระยะที่ 1 – 3 ผลงานมีความคิดที่เรียบง่ายแต่แฝงความรู้สึกกับจินตนาการที่ข้าพเจ้าแสดงออกตามสภาวะของอารมณ์ การปรับเปลี่ยนเรื่องของสี การจัดองค์ประกอบ การตัดทอนหรือลดการใช้รูปทรงที่มีความซับซ้อน และเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กับสถานที่ขึ้น ส่วนข้อบกพร่อง คือ การที่ข้าพเจ้าให้ความปรารถนาดีกับผลงานชุดน้อยเกินไป อาจเกิดจากการต้องการดึงเครียดในภาวะน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ ส่งผลให้การแสดงออกในผลงานดูเหมือนยังไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างเต็มที่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ รายละเอียดของงานดูหยาบเกินไป การใช้สีที่ดิบมากในผลงานบางชิ้น ทำให้ผลงานชุดนี้จึงไม่ค่อยแสดงรายละเอียดของงานที่หมายถึงสื่อ ความซับซ้อนทางจิตใจได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าพบว่าผลของการดำเนินงานออกแบบติดตั้งผลงานจิตรกรรมชุดนี้ในโรงแรม ST. James Hotel ทำให้เกิดผลดีด้านบรรยากาศของโรงแรม ST. James Hotel ที่แตกต่างกับโรงแรมอื่นๆ ที่อาจเน้นการตกแต่งแบบหรูหราอลังการ เพียงอย่างเดียว เมื่อโรงแรม ST. James Hotel ได้ถูกติดตั้งผลงานจิตรกรรมชุดนี้แล้วได้บรรยากาศความงามแปลกตา ความเป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่นสะดุดตาของผลงาน ให้ผู้ที่เข้ามาภายในโรงแรมประทับใจในความงามของผลงานได้

ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากการศึกษา และการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นอย่างมากสิ่งที่ได้การศึกษาทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ อันเป็นหน้าที่จะต้องประยุกต์ผลงานจิตรกรรมไปสู่สถานที่ และถึงแม้ว่าจะมีคำกล่าวว่าศิลปะไม่มีประโยชน์ใช้สอยทางกาย แต่ความรู้สึกทางใจนี้อาจให้มากกว่าคุณค่าด้านการใช้สอยเท่านั้น การตระหนักและเห็นคุณค่า

¹⁴ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. ศิลปะวิชาการ 2 ศิลปะคืออะไร. กรุงเทพฯ : มุสิกนิศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์, 2549.

ของสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเกิดเป็นตัวตน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในวงกว้างต่อไป ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาสาธารณชน บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านศิลปะ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานศิลปะให้มีความ สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กันทรารมย์. ครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3

มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก <http://www.kr.ac.th/ebook/sarapee/b2.htm>

ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.

ดุจฤดี คงสุวรรณ. สังคมเมือง [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 4 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก <http://learning.eduzones.com/67755/กฎหมาย%20การปกครอง%20สังคม/สังคมเมือง%20>

ปรีชา ปั่นกล้า. กรณีศึกษาผลงานประยุกต์ศิลป์ ตำราทอง ณ ทะเลวันออก applied art:concept and art forms. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2548.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ภาพเหมือน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก

<http://th.wikipedia.org/wiki/ภาพเหมือน>

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. มิติ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก

<http://th.wikipedia.org/wiki/มิติ>

วิบูลย์ ลีสุวรรณ. ศิลปะวิชาการ 2 ศิลปะคืออะไร. กรุงเทพฯ : มุขนิธิสาศตรจารย์ศิลป์

พีระศรี อนุสรณ์, 2549.

วิรุณ ตั้งเจริญ. การออกแบบ. กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง, 2527.

สุภัทรา สุขชู. Boutique Hotel Generation โรงแรมบูติก...จากวันวาน ถึงวันนี้ [ออนไลน์], เข้าถึง

เมื่อ 13 กันยายน 2554. เข้าถึงได้จาก [http://www.positionmag.com/Magazine/](http://www.positionmag.com/Magazine/Details.aspx?id=25027)

[Details.aspx?id=25027](http://www.positionmag.com/Magazine/Details.aspx?id=25027)

สมิทซ์ บุญชูติมา. ประวัติศาสตร์ศิลป์ (เอกสารประกอบรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก) [ออนไลน์],

เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก [http://www.commarts.chula.ac.th/elearning/](http://www.commarts.chula.ac.th/elearning/week_1/art_history.pdf)

[week_1/art_history.pdf](http://www.commarts.chula.ac.th/elearning/week_1/art_history.pdf)

Art by heart. รูปแบบของศิลปะสมัยใหม่ (ตอนที่ 8 : ศิลปะแบบนามธรรม) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ

3 มกราคม 2555. เข้าถึงได้จาก Art by heart,[http://writer.dek-d.com/art-is-art/writer/](http://writer.dek-d.com/art-is-art/writer/HomeDesing%20&%20Life%20Style.สไตลโมเดิร์น-คอนเทมโพรารี)

[Home Desing & Life Style. สไตลโมเดิร์น-คอนเทมโพรารี](http://writer.dek-d.com/art-is-art/writer/HomeDesing%20&%20Life%20Style.สไตลโมเดิร์น-คอนเทมโพรารี) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2555.

เข้าถึงได้จาก <http://www.decorreport.com/a20562-สไตล-โมเด-ร-น-คอนเทมโพรารี>

ภาษาต่างประเทศ

Wyeth, Andrew. Distant Thunder [Online], Accessed 10 March 2012. Availale from

<http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=8657>

ประวัติผู้วิจัย

ช่อ - ๙ กุณ

นางสาว มยุรี นาคนิศร

ពេទ្យ

28 กรกฎาคม 2519

ที่อยู่

312/127 หมู่บ้านแสงไพฑูลย์ อ.สรงประกา อ.ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 โทร 0 2566 3974

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2537

สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากวิทยาลัยช่างศิลป์

พ.ศ.2539

สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยช่างศิลป์

พ.ศ.2542

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม จากสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรี วิทยาลัยการณ

พ.ศ.2550

ศึกษาต่อระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2540 – 2543

พนักงานออกแบบ บริษัท อุตสาหกรรมพรหมไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2543 – 2546

พนักงานออกแบบกราฟิก บริษัท รอยัล เลสวู้ด จำกัด

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน

พนักงานออกแบบตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด