การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์: การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคารบริษัทอิเมจิ แมกซ์

สำนักหอสมุดกลาง

โดย

นายกุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2555

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์: การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคาร บริษัทอิเมจิ แมกซ์

สำนักหอสมุดกลาง

โดย

นายกุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2555

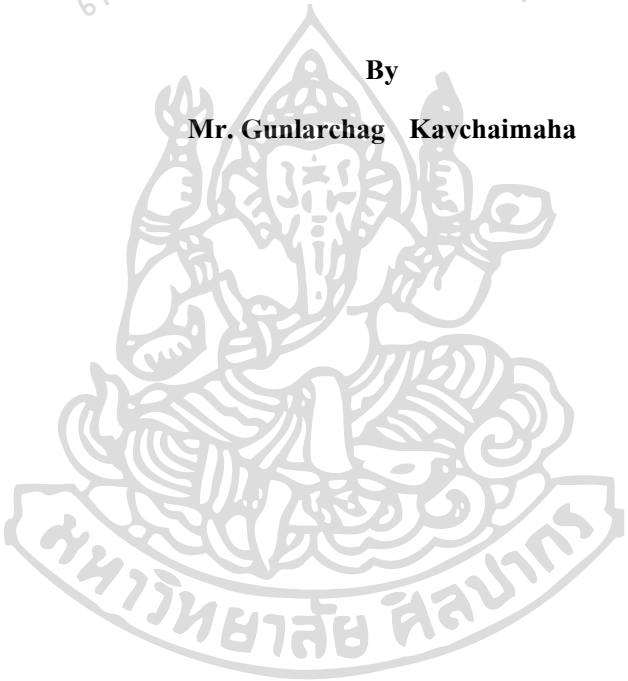
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE ABSTRACT EMBILLISHMENT FROM OCCURRING AND EXTINGUISH OF EMOTION: THE PAINTING PROJECT FOR IMAGIMAX

สำนักหอสมุดกลาง

By

Mr. Gunlarchag Kavchaimaha



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 2012

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

51152303 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
คำสำคัญ : นามธรรม

กุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา : การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์: การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคารบริษัทอิเมจิ แมกซ์. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำ. 44 หน้า.

วิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นโครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่อประสม เพื่อใช้ตกแต่งภายในอาคารบริษัท อิเมจิ แม็กซ์ ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอนิเมชั่น โดยสถาปนิกเน้นการออกแบบตัวอาคารที่สะท้อนถึงการรับรู้บริบทเมืองในวิถีชีวิตร่วมสมัยกับธรรมชาติ ตัวอาคารมีรูปทรงเป็นแนวยาวขนานกับถนน รูปทรงภายนอกที่เรียบเกลี้ยง โดดเด่นลอยตัวเสมือนเป็นฉากหลังให้กับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของต้นไทร ตัวอาคารเน้นสีเทาธรรมชาติจากคอนกรีตเปลือย ต่อเนื่องไปจนถึงโครงหลังคา เสาเหล็กโดยรอบทำหน้าที่รับหลังคาและรักษาความโปร่งเบาของอาคารสร้างดุลยภาพรูปทรงโดยรวม เพิ่มความแตกต่างของวัสดุระหว่างผนังคอนกรีตเปลือยกับผืนกระจก โถงบันไดทางเดียวสูงสามชั้น เพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างรูปลักษณ์ที่ดูคล้ายก้อนน้ำแข็งลอยอยู่ในอากาศยามค่ำคืนให้แก่อาคาร

การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจึงมุ่งเน้นให้เกิด อารมณ์ความรู้สึกถึง ความสงบ ผ่อนคลาย โดยใช้เนื้อหา แนวความคิดที่มาจาก เรื่องราว ประสบการณ์ในอดีต โดยจัดวางองค์ประกอบแบบนามธรรมที่ได้แรงบันดาลใจด้านรูปแบบมาจากวงคลื่นของน้ำที่ให้ความรู้สึกถึงการเกิดและดับ ซึ่งการออกแบบติดตั้งผลงานเข้ากับพื้นที่ครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่กรณีศึกษา 4 จุดคือ บริเวณจุดที่1 หน้าทางเข้าออฟฟิศ กำหนดให้ผลงานมีความยาวรับกับผนัง สีที่ใช้ในผลงานเป็นสีเทา เพื่อสร้างความสงบนิ่ง เน้นการทับซ้อนกันของเส้นโค้ง พื้นผิวที่เกิดจากความเรียบและหยาบ สร้างความโดดเด่นลอยตัวจากผนังคอนกรีต บริเวณจุดที่2 เป็นช่องว่างระหว่างทางเดินชั้นใต้ดิน มีความคับแคบ จึงกำหนดผลงานให้มีความนูน ความลึก เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว สร้างแรงดึงดูดสายตาด้วยสีแดงสด เป็นการกระตุ้น ปลุกเร้าสร้างความตื่นตัวต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พบเห็น บริเวณจุดที่3 โถงบันไดชั้น2 เป็นพื้นที่ว่างเชื่อมต่อกับผืนกระจกขนาดใหญ่ จึงมุ่งเน้นการสร้างอารมณ์ในผลงานให้เกิดความเรียบง่าย บริสุทธิ์ แบ่งองค์ประกอบในผลงานเป็น3 ชิ้น เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว กำหนดสีสันเป็นสีขาวเช่นเดียวกับผนัง เพื่อสร้างความกลมกลืน และเกิดความสว่าง สบายตาแก่ผู้ชม บริเวณจุดที่4 หน้าห้องทำงานชั้น2 เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท จึงกำหนดให้ผลงานเป็นสีดำ สร้างอารมณ์ความรู้สึก ถึงความหนักแน่น จริงจัง แต่ก็ดูเย็นตา สร้างบรรยากาศความลึกลับน่าค้นหา

เมื่อทดลองติดตั้งผลงานในแบบจำลองสถานที่ทั้ง 4 จุดแล้ว ผลงานสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมที่ผ่านไปมาได้ด้วย รูปทรง รายละเอียด และค่าของสีในผลงานแต่ละชิ้นสร้างความโดดเด่นให้กับพื้นที่ติดตั้ง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นผิวของคอนกรีตเปลือย ดูไม่มีชีวิตชีวา และลดทอนความเป็นเหลี่ยม สัน ที่มีอยู่มาก เช่น เสา บันได กระจกขนาดใหญ่ เป็นต้น ผลงานจึงเกิดเป็นรูปแบบศิลปะประยุกต์ที่ผสมผสานและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับสถานที่

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา..... ปีการศึกษา 2555

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ .....

51152303 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES
KEY WORD : ABSTRACT

GUNLARCHAG KAVCHAIMAHA : THE ABSTRACT EMBILLISHMENT FROM OCCURRING AND EXTINGUISH OF EMOTION: THE PAINTING PROJECT FOR IMAGIMAX. THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF.PREECHA PANKLUM. 44 pp.

The thesis is a creative design project using four piece of two-dimensional embellishing the mixed media for interior imagimax co., at Narathiwatrajchanakharin road. This company produces computer graphic and is the animation pioneer in Thailand. The building is long, extending parallel to the road, with smooth external sides unpolished, unpainted gray concrete. It stands prominently as a backdrop to a single banyan tree at the front entrance to the building. The glass pares constitute about 40%a light airy. The wall surface, imparting feeling that contrasts with the bare concrete walls. A stairway rises four the basement to the second (top) story. The building looks like a block of ice floating in the air, especially when lighted at night.

The creation of work emphasized to motivate the emotion of calmness and relax. The used content and idea were from the stories and experience from the past. The placement of abstract elements was inspired about the water wave which motivated the feeling of being born and being gone. The setting of this work in the area was chosen from 4 study cases which were the first area, in front of the office where the work was determined to be fit the wall; its colour was grey for making a calmness which emphasized the overlap of the curve lines, the surface caused by the flat and roughness; it was highlighted by curving out from the wall. The second area was the gaps between the pathways in the subway which was narrow. So the work was determined to curve out and deep for making the motivation and attracting the eyes by the light red which motivated, stimulated and awoke the spectators' emotion. The third area was the staircase of the second floor which was the space relating to the large mirror. So it emphasized to make the emotion of the work causing the simpleness and the purity. IN this area, the work was separated into three elements for making the motivation; its colour was white the same as the wall for merging and lightening for spectators. The forth area was in front of the working room at the second floor which was the operating space of the company. It was determined to be black for motivating the emotion of the strength, the seriousness but the coolness for the eyes and making the atmosphere of the mystery.

When settling the works all in the four areas, the works could motivate the emotion to spectators passing by because of the shape, the details, and the value of colour of each work which made a highlight with the wall of which the area was the naked concrete wall which looked liveless. The works decreased the angles such as pillars, stairs, large mirror etc. Therefore, the works caused the adapted art which blended and make the unique which supported the aesthetics of the location.

Department of Applied Art Studies Graduate School, Silpakorn University
Student's signature ..... Academic Year 2012
Thesis Advisor's signature .....

กิตติกรรมประกาศ

ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดาของข้าพเจ้าผู้ให้กำเนิด โดยเฉพาะบิดาผู้อบรมสั่งสอน คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เป็นกำลังใจให้เสมอและให้โอกาสข้าพเจ้าได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาโท

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ รศ. ปรีชา ปั้นกล่ำ และ Mr. Kim W. Atkinson ตลอดจนคณาจารย์ในภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความรู้ คำชี้แนะต่างๆที่เป็นประโยชน์และมีค่ายิ่งต่อข้าพเจ้า จนก่อเกิดวิทยานิพนธ์นี้

ขอขอบคุณ บริษัท อิเมจิ แม็กซ์ สำหรับการอำนวยความสะดวกและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ ผลงานศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดจนทุกสรรพสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ก่อเกิดเป็นประสบการณ์สร้างจินตนาการต่างๆและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย		ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		จ
กิตติกรรมประกาศ		ฉ
สารบัญภาพ		ฌ
บทที่		
1	บทนำ	1
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
	ขอบเขตของการศึกษา	2
	ขั้นตอนการศึกษา	2
	ขั้นตอนของการศึกษา	3
2	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์	4
	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	5
	หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา	5
	ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression)	5
	ศิลปะนามธรรม (Abstract Art)	6
	การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ	7
	ความสมดุล	8
	ประยุกตศิลป์ (Applied Art)	9
3	การพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์	10
	ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ระหว่างปี 2553 - 2554	10
	ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ระหว่างปี 2554 – 2555	19
4	ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภายในและภายนอกและการตกแต่งของสถานที่ บริษัท “อิเมจิ แม็กซ์”	21
5	การสร้างสรรค์และออกแบบผลงานเพื่อติดตั้ง บริษัท “อิเมจิ แม็กซ์” เรื่องการปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์	30

บทที่ หน้า
แนวความคิดการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อติดตั้ง 30
จุดที่1 บริเวณหน้าทางเข้าออฟฟิศ 31
แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง 32
จุดที่ 2 บริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน 33
แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง 34
จุดที่ 3 บริเวณผนังโถงบันไดชั้น 2 36
แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง 37
จุดที่4 บริเวณหน้าห้องทำงานชั้น 2 39
แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง 40
6 สรุป 41
รายการอ้างอิง 43
ประวัติผู้วิจัย..... 44

สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 1	11
2	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 2	12
3	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 3	13
4	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 4	14
5	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 5	15
6	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 6	16
7	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 7	17
8	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 8	18
9	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2554 – 2555	19
10	ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี2554-2555	20
11	ภาพแปลนโครงสร้าง บริษัทอิเมจิ แม็กซ์	22
12	ภาพรูปทรงอาคารบริษัท อิเมจิ แม็กซ์ ..... ……..	23
13	ภาพลักษณะของรูปทรงอาคารด้านทิศใต้ของสระน้ำ	24
14	ภาพบริเวณลานต้นไทรทิศเหนือ	25
15	ภาพบริเวณหน้าทางเข้าบริษัท อิเมจิ แมกซ์	26
16	ภาพบริเวณหน้าออฟฟิศชั้น 1	27
17	ภาพบริเวณหน้าออฟฟิศชั้น 1	28
18	ภาพบริเวณโถงบันได	29
19	ภาพแสดงบริเวณที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 1	31
20	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่ 1	32
21	ภาพแสดงการจำลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 1	32
22	ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 2	33
23	ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 2	33
24	ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่ 2 …….	34
25	ภาพแสดงการจำลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 2	35
26	ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 3 ……..……	36
27	ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่ 3	37

ภาพที่ หน้า

28 ภาพแสดงการจำลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 3 38

29 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 4 39

30 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่ 4 40

31 ภาพแสดงการจำลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 4 41

สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัย ศิลปากร

บทที่1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อารมณ์ มาจากภาษาอังกฤษว่า(Emotion) มีความหมายว่าการเกิดการเคลื่อนไหว หรือมีภาวะที่ตื่นเต้น อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอำนาจอย่างหนึ่งของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็นต้นเหตุของสงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ และความขัดแย้งอื่นๆอีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทางตรงกันข้ามอารมณ์ก็เป็นน้ำทิพย์ของชีวิตทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามและน่าอภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขันล้วนแต่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าในทางพุทธศาสนาเรียกช่วงการเกิดอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาว่าการเกิด และเมื่ออารมณ์นั้นสิ้นสุดลงเรียกว่าการดับ

จากประสบการณ์หลายๆอย่างในอดีตของข้าพเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ความผิดหวังจากการแยกจาก สูญเสียคนรักในอดีตสร้างความผิดหวัง เจ็บปวด โดดเดียว ท้อแท้ไร้สิ้นหนทาง ที่หลอมรวมกลายเป็นห้วงอารมณ์ของความทุกข์ ฉุดดึงข้าพเจ้าให้จมลงไปในความมืดมิดสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส ข้าพเจ้าจึงเก็บเรื่องราวความรู้สึกนี้ไว้ในส่วนลึกของจิตใจ ด้วยความกลัว หวาดระแวง ไม่ไว้ใจใครจนเวลาผ่านเลยไปเรื่อยๆหลายปีเข้า จากความทุกข์ในอดีตเกิดเป็นความสงบ ด้วยการทำใจยอมรับ ปล่อยวาง ทำให้ความทุกข์ที่มีนั้นเจือจางเบาบางลง หากแต่ในบางครั้งบางเวลาเมื่อถูกกระตุ้น ปลุกเร้า อารมณ์ของความทุกข์ยังกลับมาทำร้ายข้าพเจ้าเสมอวนเวียนเช่นนี้เรื่อยมา

ความทุกข์และความสุขก็อยู่ในช่วงระหว่างการเกิดดับที่เราปรุงแต่งขึ้น อารมณ์เกิดนานก็ทุกข์หรือสุขนาน ถ้าเกิดและดับเร็วทุกอย่างก็จบไป แต่ส่วนใหญ่เกิดแล้วไม่ค่อยดับหรือดับยาก ก็ทำให้เราต้องเผชิญกับห้วงอารมณ์นั้นต่อไป ซึ่งในหลักพุทธธรรมมีคำสอนที่อธิบายในเรื่องของการเกิดและดับทางอารมณ์คือ เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์5

ข้าพเจ้าจึงนำเอาหลักธรรมคำสอนในเรื่องของ เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์5 มาวิเคราะห์กับเรื่องราวความสะเทือนใจต่างๆในอดีตที่หลอมรวมเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ต่างและนำเสนอผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่อประสมในหัวข้อ “การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดและดับของอารมณ์”ที่มีรูปแบบนามธรรม แสดงออกให้เห็นถึงภาวะของการเกิดขึ้นและดับลงของอารมณ์ เพื่อเป็นการชี้นำในสัจธรรมแห่งชีวิตโดยหวังให้ผลงานเป็นสื่อที่แสดงถึงความมีสติในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อค้นหา ทดลองเทคนิคในการสร้างพื้นผิว รูปทรง และการจัดวางองค์ประกอบที่แสดงถึงการเกิดขึ้น คงอยู่ ดับหายกลายเป็นความสงบนิ่งของอารมณ์ความรู้สึกภายใน

2. เพื่อนำเสนอแนวทางการประยุกต์ผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่อประสม สำหรับติดตั้งเพื่อส่งเสริมในด้านสุนทรียภาพภายในอาคารบริษัท อิเมจิ แมกซ์

3. เพื่อให้สาธารณะชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ

4. สมมติฐานของการศึกษา

4.1 ผลงานสร้างสรรค์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในของการเกิดและการดับ อันเกิดจากการผสมผสานกันของทัศนธาตุทางศิลปะ

4.2 ผลงานสามารถส่งเสริมในด้านสุนทรียภาพภายในบริษัท อิเมจิ แมกซ์

4.3 ผลงานสร้างสรรค์สามารถดึงดูดให้สาธารณชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบสื่อประสม

ขอบเขตการศึกษา

1. ผลงานการสร้างสรรค์

ลักษณะของผลงานที่ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปกรรม 2 มิติแบบนามธรรม โดยการใช้เทคนิคสื่อประสม ด้วยการให้สีสันและรูปทรงสอดคล้องกับแนวความคิด ความรู้สึกภายในถึงการเกิดดับของอารมณ์ตามจินตนาการ

2. สถานที่ในการติดตั้งผลงาน

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ของบริษัท อิเมจิ แมกซ์ การออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในโดยรวมของบริษัทเพื่อช่วยในการออกแบบผลงานให้สอดคล้องกับสถานที่เพิ่มความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อเยี่ยมชมต่างๆ

ขั้นตอนการศึกษา

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.1 จากประสบการณ์ส่วนตัว

1.2 ทางด้านการกำหนดรูปแบบของงานสร้างสรรค์

2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่นำไปสร้างสรรค์

3. วิเคราะห์งานจากผลงานที่เตรียมการสร้างสรรค์

3.1 เพื่อคัดเลือกขยายนำไปปฏิบัติจริง

4. การสร้างสรรค์ผลงาน

5. การนำเสนองาน

6. สรุปผลงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์

ขั้นตอนของการศึกษา

ข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็นอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์การรับรู้ส่วนตัว ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดผลและความชัดเจนมากขึ้นและนำข้อมูลเพื่อสนับสนุนแนวความคิดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ มีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1.วิธีการสังเกตจากสภาพที่เกิดขึ้นที่ได้รับจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลที่ค้นคว้าจากห้องสมุดใช้ในการพัฒนาแนวความคิด ความเข้าใจ และเพื่อใช้ในการอ้างอิงหาเหตุผลมาสนับสนุนการวิจัย ประเภทของข้อมูล เช่น ทฤษฎีเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ บทความเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานภายใต้จิตใต้สำนึก เพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงสนับสนุนและส่งเสริมแนวความคิด

1.2 ข้อมูลรูปภาพ เป็นข้อมูลที่เป็นส่วนในการตอบสนองต่อแนวความคิดเป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่ได้จากธรรมชาติ และรูปทรงความสัมพันธ์ ของสังคมร่วมสมัยปัจจุบัน เพื่อนำมาตอบสนองแนวความคิดเบื้องต้น

2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาจากสถานที่ บริษัท อิเมจิ แมกซ์

2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายใน และภายนอกของบริษัท อิเมจิ แมกซ์

2.2 ศึกษาข้อมูลในเอกสาร รูปถ่าย และสื่อสิ่งพิมพ์จาก บริษัท อิเมจิ แมกซ์

2.3 ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท อิเมจิ แมกซ์

2.4 ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และพนักงานภายในบริษัท

3. วิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้ศึกษาให้เป็นกลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสร้างสรรค์

4. สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ รวมไปถึงเทคนิควิธีการต่างๆ

5. ปฏิบัติการทดลอง ค้นคว้า โดยการทำแบบร่าง พร้อมสรุปแนวทางการสร้างสรรค์

6. ขยายแบบร่าง ต้นฉบับ และแก้ปัญหา เพื่อให้ผลงานตรงตามจุดหมายและชัดเจนในเนื้อหาที่จะนำเสนอ

7. สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย

8. นำเสนอผลงาน สู่กระบวนการวิจารณ์ สัมมนา เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

9. สรุปผลการทำงาน เพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป

บทที่2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์งานศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรู้สึก ภูมิปัญญา หรือความงาม ซึ่งประกอบด้วยหลักขององค์ประกอบศิลปะ โดยแยกองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่โครงสร้างทางวัตถุ และเนื้อหาหรือองค์ประกอบทางนามธรรม โดยทั้งสองส่วนคือ รูปทรง และเนื้อหาเป็นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถสื่อออกมาในลักษณะ หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งแสดงถึงพื้นฐานทางความคิด การแสดงออกประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการเชิงสุนทรีเฉพาะบุคคล

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยปราศจากมูลฐานใดๆ การสร้างสรรค์ต้องอาศัยปัจจัยหลากหลายประการจึงก่อตัวเป็นรูปผลงานขึ้นมาได้ เพราะศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด และชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ทำงานศิลปะย่อยมีเหตุผลมีอิทธิพลจากแหล่งที่มาเหมือนกัน หรือต่างกันไปในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากประสบการณ์รสนิยมความเชื่อทางศิลปะเฉพาะบุคคล ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อธิบายเอาไว้ว่า “อิทธิพลคือแรงอำนาจที่มากระทบจิตใจของคนเราให้เห็นเรากระทำและทำให้เรารู้สึกเป็นไปตามลักษณะพิเศษของแรงอำนาจนั้น”[1]

จากประสบการณ์บางอย่างในอดีตที่ฝังแน่นในจิตใจส่วนลึก ทำให้ข้าพเจ้ามีความผูกพันอยู่กับจิตวิสัยของตนเอง มากกว่าวัตถุวิสัยในสังคมภายนอก ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงพลังผลักดันจากภาวะภายในใจนี้ให้มีความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก และความปรารถนาส่วนตัวเป็นหลักสำคัญ โดยอาศัยข้อมูลจากสิ่งที่ให้ผลในการกำหนดแนวคิดและรูปแบบของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากอิทธิพลในด้านต่างๆดังนี้

[1] ศิลป พีระศรี, ศิลป์สังเคราะห์ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.), 197.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

เบญจขันธ์ หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกันเข้าเป็นชีวิต

ขันธ์5 ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

รูปขันธ์ คือ กองรูป ส่วนที่เป็นรูป ร่างกาย พฤติกรรมและคุณสมบัติต่างๆของส่วนที่เป็นร่างกายส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด

เวทนาขันธ์ คือ กองเวทนา ส่วนที่เป็นการเสวยรสอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ เมื่อรับรู้เกิดความพอใจ มนุษย์เรียกว่า สุข เมื่อรับรู้เกิดความไม่พอใจ มนุษย์เรียกว่า ทุกข์ เมื่อรับรู้แล้วไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่า อุเบกขา

สัญญาขันธ์ คือ กองสัญญา ส่วนที่กำหนดหมายให้จำอารมณ์นั้นๆได้ ความกำหนดได้หมายรู้ ในอารมณ์ 6 เช่น เสียงดัง รูปสวย กลิ่นหอม รสหวาน ร้อน และดีใจ

สังขารขันธ์ คือ กองสังขาร ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง ที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆ คุณสมบัติต่างๆของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำ ที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็น กุศล อกุศล อัพยากฤต

วิญญาณขันธ์ หรือ จิต คือ กองวิญญาณ ส่วนที่เป็นการรู้แจ้งอารมณ์ รับรู้สิ่งทั้งปวง ความรู้สึกต่างๆ ตั้งแต่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ จนถึงสังขารขันธ์ และเป็นผู้รับรู้ส่วนที่เป็นรูปขันธ์ทั้งหลายด้วย

ท่านปัญญานันทภิกขุกล่าวว่า รู้ว่าร้อน รู้ว่าทุกข์ แต่ต้องคิดต่อไปว่า ร้อนเรื่องอะไร ทุกข์เรื่องอะไร ทำไมถึงได้ร้อนใจ ทำไมถึงได้เป็นทุกข์ อะไรเป็นตัวเหตุ อะไรเป็นตัวการให้เกิดภาวะเช่นนี้ขึ้นในใจเรา บางเรื่องมันเกิดมาตั้งนานแล้วเรายังอุตสาห์คุ้ยเขี่ยเอามานั่งเป็นทุกข์ มาตรอมใจทุกข์ด้วยเรื่องเก่า พอนึกถึงแล้วก็ไม่สบายใจ เราต้องเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิด ดับอยู่ตลอดเวลา ตัวเราเองก็เกิดดับ ความคิดก็เกิด ดับ ไม่มีอะไรคงทนถาวร มันมีการเปลี่ยนแปลง แล้วมันก็แตกดับไปโดยธรรมชาติ

ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression)

นักปรัชญาและนักประพันธ์หลายคนเช่น อูยีน เวรอง (Eugene Veron) จอห์น ดิวอี (John Dewey) เลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) โรเจอร์ ฟราย (Roger Fry) รูดอล์ฟ อาร์นไฮม์ (Rudolf Arnheim) ต่างเน้นความหมายของศิลปะไปที่การแสดงออกเป็นความเห็นที่ดูเผินๆแล้วค้านกับทัศนะที่ว่าศิลปะเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ซึ่งนักปราชญ์กลุ่มนี้เห็นว่านั่นเป็นเพียงการแสดงส่วนที่

อยู่ภายนอกของธรรมชาติเท่านั้นศิลปะจะต้องแสดงส่วนที่อยู่ภายในของชีวิตออกมา ส่วนที่อยู่ภายในนั้น ได้แก่ อารมณ์ (Emotion) ความรู้สึก (Feeling) ซึ่งจะเป็นของตัวศิลปินเองหรือของสังคมก็ได้ เช่น ความรู้สึกของเชื้อชาติ ชาติ หรืออารมณ์ความรู้สึกของมนุษยชาติส่วนรวม นอกจากนั้นบางคนยังให้ความเห็นรวมไปถึงการแสดงออกของมโนคติ (Idea) และความคิด (Thought)อีกด้วย

แต่ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบกันแล้ว ทัศนะที่ว่าศิลปะคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์หรือส่วนที่อยู่ภายในของชีวิตหรือธรรมชาติ ก็จะดูไม่แตกต่างอะไรกับทัศนะที่ว่าศิลปะคือตัวแทนของชีวิตที่แสดงความจริงภายในของรูปลักษณะที่ปรากฏในธรรมชาติเท่าไรนักจะมีบ้างก็ตรงที่ฝ่ายแรกเน้นเรื่องอารมณ์สะเทือนใจเป็นสำคัญแต่ฝ่ายหลังเน้นไปที่รูปทรงที่เข้าถึงด้วยปัญญา

สำนักหอสมุดกลาง

ศิลปะนามธรรม (Abstract Art)

หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจแสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อมถ่ายทอดเป็นรูปภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจละทิ้งรูปทรงต่างๆด้วยการตัดทอนรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ด้วยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม ผู้ริเริ่มคือ วาสสิลี่ แคนดินสกี้ ชาวรัสเซีย โดยเน้นหลัก 2 ประการคือ ความรู้สึกภายนอกและความรู้สึกภายใน ความรู้สึกภายนอกคือ วัสดุรูปทรง และเมื่อรู้สึกต่อการเห็นรูปทรงแล้วก็จะเกิดความรู้สึกภายในสำหรับคุณค่ารูปทรงนั้น เป็นการสร้างความกลมกลืนด้วยสีสัน การเคลื่อนไหว ลีลา จังหวะ ลักษณะผิว สัดส่วน และความเด่นชัด

คุณค่าของความรู้สึกถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศิลปะนามธรรม ศิลปินกลุ่มนี้ไม่ต้องการสร้างรูปทรงที่ปรากฏให้ผู้ดูหลงติดเท่านั้น แต่ต้องการสร้างรูปทรงใหม่โดยคำนึงถึงการจัดภาพ ลีลา จังหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่ไม่อาจชี้เฉพาะไปได้ว่าเป็นอะไร

ศิลปะนามธรรมเปรียบเทียบกับศัพท์ทางพุทธศาสนาที่แยกระหว่าง “รูป” หรือ “รูปธรรม” กับ “นาม” หรือ “นามธรรม” นั่นคือ “รูป” คือร่างกายอันเป็นส่วนที่มองเห็นได้ และ “นาม” คือส่วนของจิตใจ และสภาวะอารมณ์ที่ความรู้สึกที่มองไม่เห็น ในทางศิลปะแบบ “รูปธรรม” ก็คือศิลปะที่อาศัย “รูป” ของวัตถุที่เหมือนจริง บอกเล่าเรื่องราวและความหมายส่วนศิลปนามธรรมก็คือศิลปะที่อาศัยทัศนธาตุในการสื่อถึงสภาวะจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกโดยตรง ศิลปินที่ทำงานในแนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาความจริงที่ลุ่มลึก “เหนือวัตถุ” ที่มองเห็นได้ด้วยตาและ “เหนือเรื่องราว” ที่บอกเล่าเรื่องของโลกทางกายภาพ แต่มุ่งเข้าหาความเป็นจริงแห่งโลกภายในของจิตวิญญาณด้วยภาษาสากลแห่งทัศนศิลป์ ดังนั้นสำหรับศิลปินนี้แล้วพวกเขามีความเชื่อ

ว่าศิลปะนามธรรมเป็นศิลปะ “ขั้นสูง” และศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นศิลปะ “ขั้นต่ำ” ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไปแล้วว่า ศิลปะแบบเหมือนจริงนั้นศิลปินเลียนแบบรูปลักษณ์ของธรรมชาติเพียงผิวภายนอก แต่ศิลปินนามธรรมนั้นมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าถึงคุณลักษณะภายใน หรือ “แก่นแท้” แห่งธรรมชาติที่เป็นสากลและคงอยู่ได้ชั่วนิรันดร์ ศิลปะนามธรรมผ่านความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดเป็นผลสัมฤทธิ์แห่งยุคโมเดิร์นนิสม์และเสื่อมถอยลง แต่ยังไม่เคยตายไปจากโลกศิลปะ

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะถือเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการคือคุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทางด้านเนื้อหา

รูปทรงคือ สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของขาว-ดำ ที่ว่าง สี และลักษณะพื้นผิว รูปทรงให้ความรู้สึกพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย ถ้าจะเปรียบกับชีวิต รูปทรงคือส่วนที่เป็นกาย เนื้อหาคือส่วนที่เป็นใจ รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่อาจแยกจากกันได้ ในงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนนี้จะรวมเป็นสิ่งเดียวกัน ถ้าแยกกันความเป็นเอกภาพก็จะถูกทำลายชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจอุบัติขึ้นได้

รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูปได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว หิน ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ เป็นต้น และเทคนิคที่ใช้กับวัสดุเหล่านั้น เช่น การระบาย การปั้น การสลัก การแกะ การตัดปะ การทอ การเชื่อมต่อ ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงาน และความแนบเนียนของฝีมือ องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างของรูปทรง ซึ่งได้แก่ การประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะเท่ากับเป็นกายของงานศิลปะ ถ้าศิลปินสร้างรูปทรงให้มีเอกภาพไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ รูปทรงนั้นก็ขาดชีวิต ขาดเนื้อหา ไม่สามารถจะแปลหรือสื่อความใดๆได้

เนื้อหาคือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย ทั้งสามส่วนนี้ต่างก็มีความเชื่อมโยงและทับซ้อนกันอยู่ เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภทเกือบแยกจากกันไม่ออก แต่ในงานบางประเภทเกือบไม่เกี่ยวข้องกันเลย แนวเรื่องคือ แนวทางของเรื่อง และเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่เนื้อหาซึ่งเป็นผลขั้น

สุดท้าย เรื่องกับแนวเรื่องบางแห่งมีความหมายแตกต่างกันไม่มากนักโดยทั่วไปอาจใช้แทนกันได้ ซึ่งแยกได้ดังนี้

เรื่อง หมายถึง สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว์ ทิวทัศน์ สิ่งของ ศาสนา สงคราม ฯลฯ งานจิตรกรรม ประติมากรรม แบบรูปธรรมตามปกติจะมีเรื่อง เราดูรู้ว่างานชิ้นนั้น เป็นม้า เป็นคน เป็นทิวทัศน์ ซึ่งเรายังแบ่งประเภทของงานออกตามเรื่องด้วยเช่น จิตรกรรมทิวทัศน์ จิตรกรรมหุ่นนิ่ง ประติมากรรมรูปคนเหมือน ฯลฯ แต่ก็มีจิตรกรรม ประติมากรรมจำนวนมากที่ไม่มีเรื่อง ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานแบบนามธรรม ที่ศิลปินแสดงออกโดยใช้การประสานกันของรูปทรงที่มิได้อ้างอิงความจริงในธรรมชาติเป็นสำคัญ

แนวเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นแนวความคิด (Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง เป็นสาระหรือแนวทางของการสร้างสรรค์มากกว่าเรื่อง แนวเรื่องเป็นองค์ประกอบทางด้านนามธรรมที่สำคัญที่สุดของงานศิลปะ เมื่อมองจากด้านการสร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ เพราะเป็นแนวความคิดที่เป็นโครงสร้างเบื้องต้นของงานถ้าแนวความคิดหรือโครงสร้างของความคิดไม่ดีเสียแล้ว จะพัฒนาอย่างไร จะเพิ่มเติมตกแต่งอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้ผลหรือเนื้อหาที่ดีได้

เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรมเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง เนื้อหาของงานแบบนามธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของรูปทรง เนื้อหาเป็นคุณลักษณะฝ่ายนามธรรมของงานศิลปะที่มองจากด้านการชื่นชมจากผู้ดู รูปทรงที่แสดงเนื้อหาหรือความหมายของงานศิลปะได้จะต้องเป็นรูปทรงที่เป็นศิลปะเท่านั้น หมายถึง รูปทรงที่ศิลปินสร้างขึ้นจากทัศนธาตุต่างๆอย่างมีเอกภาพ รูปทรงที่มีคุณลักษณะนี้จะให้เนื้อหาที่ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพ และอารมณ์อื่นๆตามเรื่องที่ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมา

ความสมดุล

ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงการประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาตินั้นทุกสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านฉะนั้นในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือเบาบางไป ก็จะทำให้ภาพนั้นดูเอนเอียง เกิดความรู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะมี 2 ลักษณะคือ

1. ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งมั่นคงจริงๆ

2. ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันแต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่า หรือเลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา

ประยุกตศิลป์ (Applied Art)

ประยุกตศิลป์หมายถึง ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ นอกเหนือจากความชื่นชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรง โดยการใช้หลักการทางสุนทรียภาพเช่น ภาพหรือลวดลายที่ใช้ตกแต่งอาคาร หรือเครื่องเรือน สีสันของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ออกแบบให้เป็นที่พอใจของผู้บริโภค หรือเครื่องใช้ไม้สอยที่ทำขึ้นด้วยฝีมือประณีต ศิลปะที่ประยุกต์เข้าไปในสิ่งที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้จะให้ความพอใจอันเกิดจากความประณีตสวยงาม ความกลมกลืน แก่ประสาทสัมผัสควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอย ซึ่งประกอบด้วย มัณฑนศิลป์ (Decorative art) อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) หัตถศิลป์ (Crafts) และการออกแบบต่างๆ (Design) เป็นต้น งานศิลปะประยุกต์สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงความสวยงาม ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลักสำคัญ

บทที่3
การพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น ศิลปินจะต้องผ่านประสบการณ์ การเรียนรู้ การพัฒนาทั้งทางด้านเทคนิค วิธีการและแนวความคิดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลและเชื่อมโยงต่อการสร้างสรรค์ผลงานในปัจจุบัน การศึกษาผลงานในแต่ละช่วงระยะเวลาจึงมีความสำคัญ ในการที่จะนำความเข้าใจในผลงานและความต้องการแสดงออกของผู้สร้างงานศิลปะ โดยข้าพเจ้าได้แบ่งช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญดังนี้

1. ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม2มิติแบบ สื่อประสมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้นำเอาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ของความทุกข์และความเจ็บปวด จากประสบการณ์ส่วนตัว อีกทั้งการเรียนรู้จากเรื่องราวประสบการณ์ในอดีต นำมาถ่ายทอดผ่านจินตนาการ และความรู้สึกภายใต้จิตสำนึก โดยอาศัยทัศนธาตุ (Visual element) ทางศิลปะประกอบรวมกันเพื่อแสดงแนวเรื่อง โดยผ่านกระบวนการเทคนิคเฉพาะตัวโดยใช้ท่าทางของมนุษย์เป็นตัวสื่อแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางที่เป็นทุกข์ เศร้าหมอง ในห้วงของบรรยากาศที่มืดดำ ดูสิ้นไร้หนทาง

ภาพที่ 1 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

ชื่อผลงาน จิตที่ยึดติด หมายเลข 1
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 206 x 230 เซนติเมตร

ภาพที่ 2 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

ชื่อผลงาน จิตที่ยึดติด หมายเลข 2
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 180 x 130 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

ชื่อผลงาน จิตที่ยึดติด หมายเลข 3
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 130 x 150 เซนติเมตร

ภาพที่ 4 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

ชื่อผลงาน จิตที่ยึดติด หมายเลข 4

เทคนิค สื่อประสม

ขนาด 130 x 150 เซนติเมตร

ภาพที่ 5 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

ชื่อผลงาน จิตที่ยึดติด หมายเลข 5
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 150 x 170 เซนติเมตร

ภาพที่ 6 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

ชื่อผลงาน จิตที่ยึดติด หมายเลข 6
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร

ภาพที่ 7 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

ชื่อผลงาน ทุกข์และสุขที่อยู่ร่วมกัน หมายเลข 1
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 185 x 305 เซนติเมตร

ภาพที่ 8 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554

ชื่อผลงาน ทุกข์และสุขที่อยู่ร่วมกัน หมายเลข 2
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 185 x 305 เซนติเมตร

2. ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2554 - 2555

ผลงานในช่วงที่สร้างขึ้นระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาบัณฑิต ก่อนช่วงวิทยานิพนธ์นั้นได้มีแนวความคิดถึง อารมณ์ของความสงบ ความเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าอ่อนโยนที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้จากความสงบนิ่งในธรรมชาติที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปช้าๆ รูปแบบของผลงานเป็นวงกลมทับซ้อนที่มีที่มาจากรูปทรงธรรมชาติภายในความรู้สึกนึกคิด รูปทรงของธรรมชาติภายในความรู้สึกที่แสดงออกให้เห็นถึงการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ที่ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึก

ภาพที่ 9 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2554 - 2555

ชื่อผลงาน ทับซ้อน
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 90 x 140 เซนติเมตร

ภาพที่ 10 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2554 - 2555

ชื่อผลงาน การเคลื่อนไหวอย่างสงบ
เทคนิค สื่อประสม
ขนาด 340 x 340 เซนติเมตร

บทที่ 4
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภายในและภายนอก และการตกแต่งของสถานที่
บริษัท “ อิเมจิ แมกซ์ ”

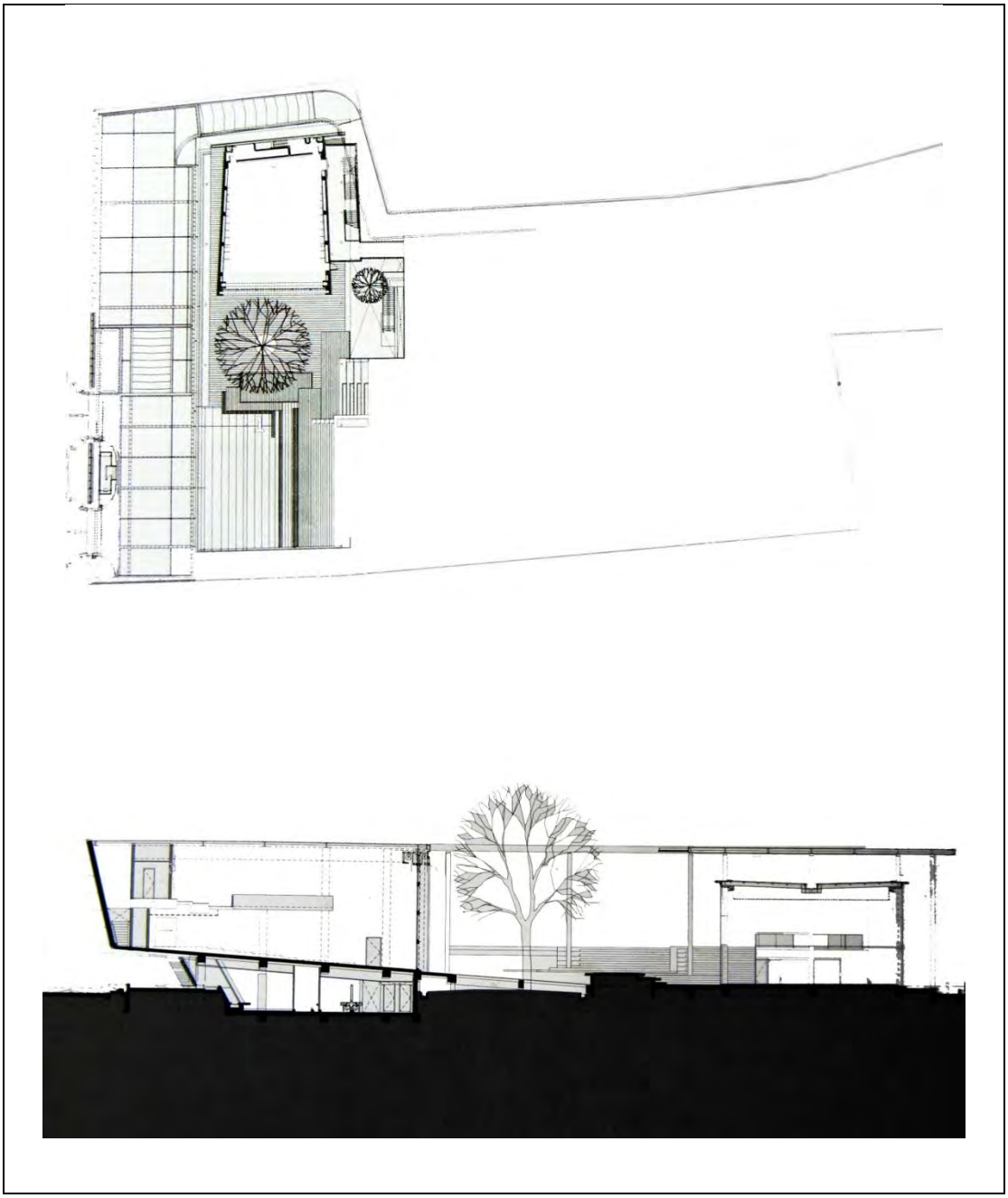
บริษัท อิเมจิ แมกซ์ (IMAGIMAX) ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ จากถนนสาทรเลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ปริมาณและขนาดของตึกสูงสองข้างทางค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สถาปนิกได้นำเสนออาคารที่สะท้อนถึงการรับรู้บริบทเมืองในวิถีชีวิตร่วมสมัยกับลานต้นไทร ที่เผยให้ผู้คนที่สัญจรบนถนนเห็นความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่เกิดขึ้น สถาปนิกออกแบบให้อาคารถอยร่นจากแนวถนนและมีรูปทรงทอดตัวเป็นแนวยาวขนานแนวถนน รูปทรงภายนอกที่เรียบเกลี้ยง และความยืดหยุ่นในการใช้งานภายในอาคาร ดังนั้นรูปทรงอาคารจึงมีลักษณะเรียบเกลี้ยงโดดเด่นและลอยตัว เป็นเสมือนฉากหลังให้กับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของลานต้นไทร เมื่อเดินทางเข้ามาถึงลานใต้ต้นไทรอันต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกับพื้นที่ได้รับการออกแบบให้มีระดับลดหลั่น เพื่อแยกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

ความแตกต่างของพื้นผิววัสดุ และแถบกระจกของแสง ของทางหนีไฟ ส่งผลให้ก้อนคอนกรีตเปลือยมีลักษณะลอยตัวอยู่ด้านในพื้นคอนกรีตหุ้มแผ่นอลูมีเนียมสีขาว ยาวต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงโครงหลังคาหลัก เสาเหล็กโดยรอบทำหน้าที่รับหลังคา และรักษาความโปร่งเบาของอาคารเอาไว้ การสร้างดุลยภาพรูปทรงโดยรวม อาศัยการยกลอยของรูปทรงด้านทิศใต้ เหนือสระน้ำและสร้างความแตกต่างระหว่างผนังคอนกรีต เปลือยกับผืนกระจก ของโถงบันได ทางเดียว สูงสามชั้นเพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างรูปลักษณ์ที่ดูคล้ายก้อนน้ำแข็ง ลอยอยู่ในอากาศ ยามค่ำคืนให้แก่อาคาร

โครงสร้างของบริษัท มีเนื้อที่ 3.9 ไร่ จากพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 11,170 ตรม. เฟสแรกมีเนื้อที่ประมาณ 1,220 ตรม. ซึ่งประกอบด้วย โรงอาหาร ห้องน้ำชั่วคราว ลานกลางแจ้ง และลานจอดรถ ส่วนชั้น 1 เป็นออฟฟิศงาน 2 มิติ ชั้น 2 เป็นออฟฟิศงาน 3 มิติ และส่วนบริหารใต้ถุนอาคารปรับเป็นห้องประชุม ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันด้วยโถงบันไดทางเดียวที่เป็นมุมมองออกสู่ลานต้นไทรทิศเหนือ

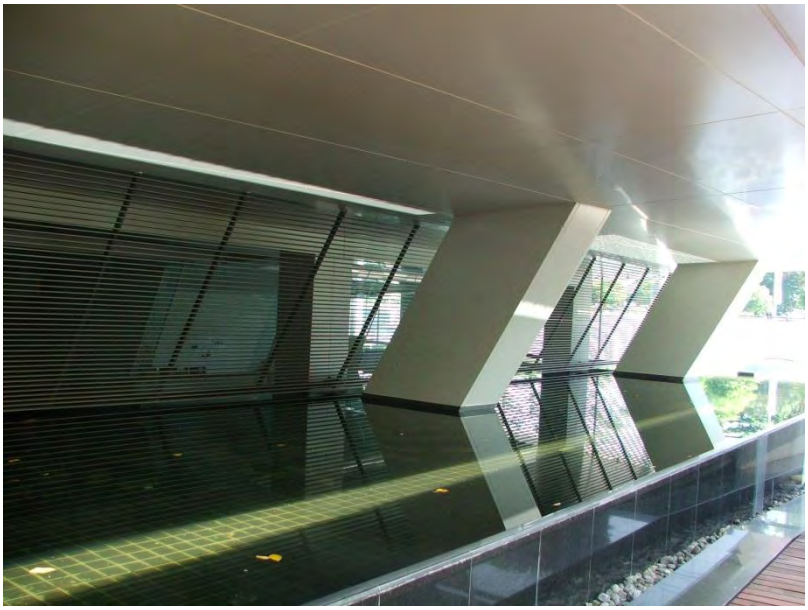
ถึงแม้ว่ารูปทรงอาคารจะทึบตัน แต่การใช้งานเป็นออฟฟิศในลักษณะนี้ กลับส่งผลดีต่อการทำงาน ที่ไม่ต้องการให้แสงสว่างรบกวนต่อการทำงาน โถงบันไดที่เปิดออกสู่ทิศตะวันตกและเหนือกลายเป็นส่วนที่พักคอยและพักผ่อนของบริษัท เมื่อสังเกตโถงบันได จะเห็นว่าผู้ออกแบบใช้

ความดิบของผิวคอนกรีตเปลือยกับผิวเรียบเกลี้ยงสีขาว ช่วยเน้นให้การจัดวางขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เกิดความชัดเจนได้เป็นอย่างดี สถาปนิกเริ่มต้นทำงานจากรูปทรงเรียบเกลี้ยง และปรับให้มีความสอดคล้องกับการรับรู้บริบทสังคมเมือง และวัฒนธรรมร่วมสมัยจนเกิดเป็นรูปทรง ที่มีการผสานกับธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองการออกแบบได้อย่างชัดเจน



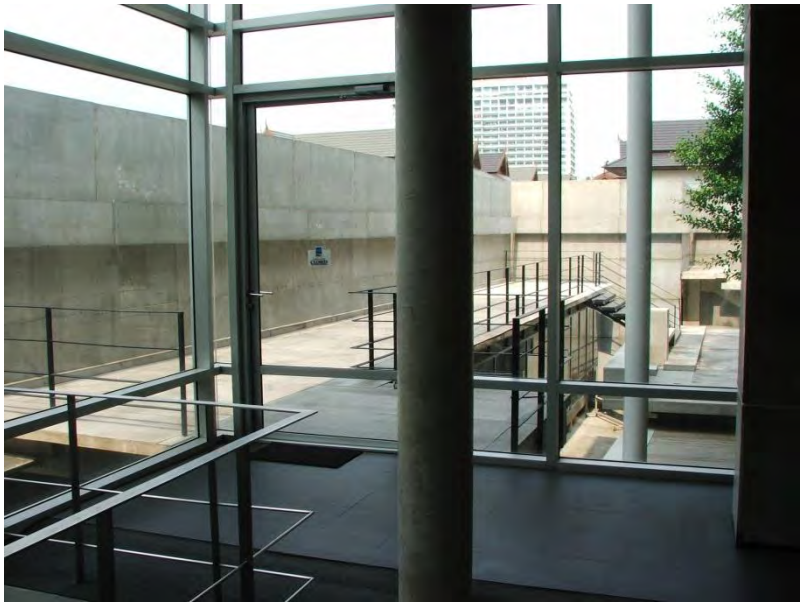
ภาพที่ 11 แบบแปลนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของบริษัท อิเมจิ แมกซ์

ภาพที่ 12 รูปทรงอาคารบริษัท อิเมจิ แมกซ์

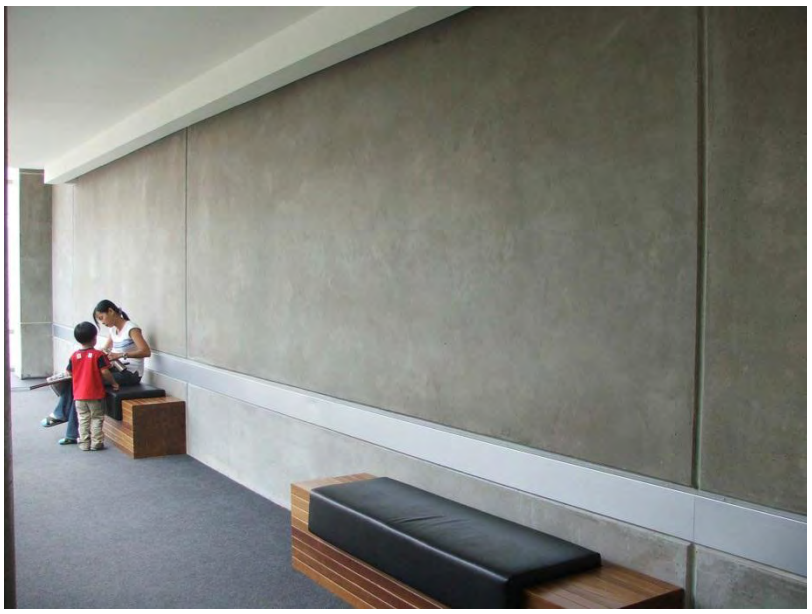


ภาพที่ 13 ลักษณะของรูปทรงอาคารด้านทิศใต้ของสระน้ำ

ภาพที่ 14 บริเวณลานต้นไทรทิศเหนือ

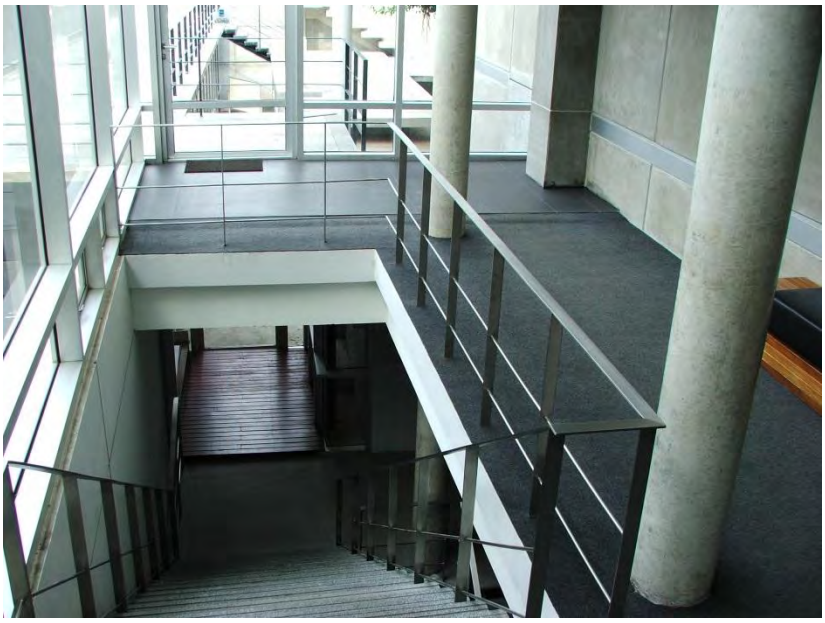


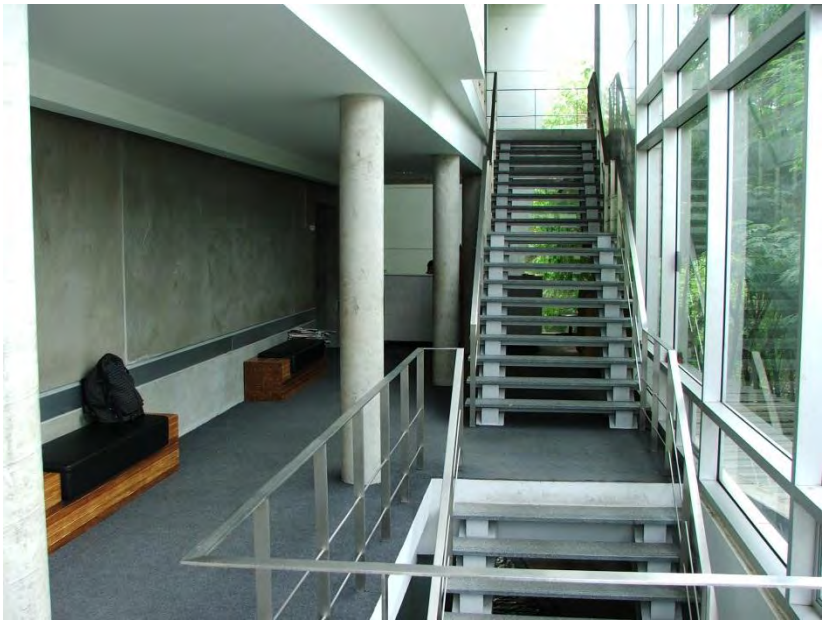
ภาพที่ 15 บริเวณหน้าทางเข้าบริษัท อิเมจิ แมกซ์



ภาพที่ 16 บริเวณหน้าออฟฟิศชั้น 1 บริษัท อิเมจิ แมกซ์

ภาพที่ 17 บริเวณหน้าออฟฟิศชั้น 1 บริษัท อิเมจิ แมกซ์





ภาพที่ 18 บริเวณโถงบันไดที่เชื่อมต่อเป็นทางเดียวกันระหว่างบริษัททั้ง 3 ชั้น

บทที่ 5
การสร้างสรรค์และออกแบบผลงานเพื่อติดตั้ง บริษัท “อิเมจิ แมกซ์”
เรื่อง การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์

สภาพแวดล้อมและสังคมในที่ทำงานมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อคนทำงานที่ใช้แต่ละวันในบริษัทมากกว่าที่บ้าน จากการที่สถาปนิกได้ออกแบบอาคารที่สะท้อนถึงการรับรู้บริบทเมืองในวิถีชีวิตร่วมสมัยกับธรรมชาติ การออกแบบสร้างสรรค์ของสถาปนิก กับการมีแนวคิด การออกแบบที่ชัดเจน ทำให้ภายในตัวอาคารมีพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบสองมิติ มีความสำคัญมากต่อสถานที่ด้วยเช่นกัน เพื่อให้มีความลงตัวและผสานแนวความคิดของสถาปนิกและศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน จึงทำให้การสร้างสรรค์ผลงานต้องมีความสัมพันธ์ และมีความสอดคล้อง จนทำให้เกิดความประทับใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานและผู้ที่พบเห็น

แนวความคิดการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อติดตั้ง

อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเพราะอารมณ์เป็นตัวกำหนดทั้งความคิดและการกระทำของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในที่ทำงานที่มีพนักงานจำนวนมากย่อมเกิดความเครียดได้ง่ายเช่น จากงานที่ทำอยู่ จากเพื่อนร่วมงาน หรือจากปัญหาส่วนตัวต่างๆ

ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวความคิด และการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ตอบสนองความรู้สึกส่วนตัวและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ตกแต่งภายใน บริษัท อิเมจิ แมกซ์ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นแนวความคิด เรื่องการปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ โดยการใช้รูปทรงทางธรรมชาติ ผ่านกระบวนการความรู้สึกทางความคิด และจินตนาการ ในเรื่องการเกิดและดับของอารมณ์ โดยวิเคราะห์บริเวณและออกแบบผลงานในพื้นที่แต่ละส่วนที่จะติดตั้งทั้งหมด 4 จุด ดังนี้

1. บริเวณหน้าทางเข้า
2. บริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน
3. บริเวณผนังโถงบันไดชั้น 2
4. บริเวณหน้าห้องทำงานชั้น2

จุดที่1 บริเวณหน้าทางเข้าออฟฟิศ

บริเวณหน้าออฟฟิศชั้นที่ 1 มีพื้นที่เป็นผนังยาวราบเรียบไปจนถึงประตูทางเข้าออฟฟิศ มีความยาวโดยประมาณ 10 เมตร และตรงข้ามมีโถงบันไดที่เชื่อมต่อเป็นทางเดียวกัน ระหว่างบริษัททั้ง 3 ชั้น ทำให้บริเวณชั้นที่ 1 ผนังที่จะติดตั้งผลงานมีความสำคัญและเป็นจุดเชื่อมทั้งหมดต่อผู้ที่ได้พบเห็น อีกทั้งโถงบันไดเปิดรับแสงธรรมชาติและต่อเนื่องไปยังลานทางออกสู่ต้นไทร

การออกแบบเพื่อติดตั้งผลงานตรงจุดที่1 บริเวณหน้าทางเข้าออฟฟิศ ที่มีพื้นที่เป็นผนังปูนขัดมันที่มีความยาว จึงมีความสำคัญมาก เพราะผลงานจะต้องมีขนาดเหมาะสมกับจุดที่ติดตั้งและสามารถดึงสายตาผู้ชมได้

ภาพที่ 19 ภาพแสดงบริเวณที่จะติดตั้งผลงานจุดที่1

แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง

เนื่องด้วยบริเวณหน้าทางเข้าออฟฟิศเป็นส่วนที่มีความสำคัญและเป็นจุดศูนย์กลางของบริษัท ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่อประสม โดยมุ่งเน้นอารมณ์ของความสงบ วางองค์ประกอบของผลงานให้มีความยาวรับกับผนังซึ่งผลงานติดตั้งในแนวนอน สามารถให้ความรู้สึก ราบเรียบ นิ่ง สงบ ภายในผลงานเน้นการทับซ้อนกันของเส้นโค้ง พื้นผิวที่เกิดจากความเรียบและหยาบของผ้าจัดวางอย่างประณีต โทนสีที่นำมาใช้เป็นสีเทาซึ่งบงบอกถึงความ สงบ สุขุม ผ่อนคลาย

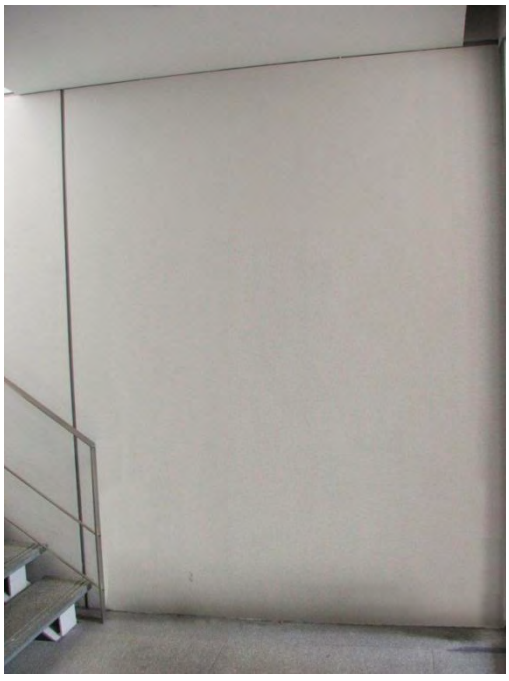
ภาพที่ 20 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่ 1

ภาพที่ 21 ภาพแสดงการจำลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 1

จุดที่ 2 บริเวณทางเดินชั้นใต้ดิน

บริเวณนี้เป็นทางเชื่อมต่อที่จะแยกไปส่วนอื่น เช่น ห้องอาหาร ห้องประชุม และเป็นทางขึ้นมาออฟฟิศด้านบนอีกด้วย มีพนักงานและผู้มาติดต่อผ่านไปมาตลอด การตกแต่งในบริเวณนี้ยังคงเน้นโทนสีเทา ตัดกับผนังสีขาว และราวบันไดอลูมิเนียมที่เป็นจุดนำสายตาขึ้นมาด้านบน

ภาพที่ 22 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงาน จุดที่ 2



ภาพที่ 23 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงาน จุดที่ 2

แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง

ในบริเวณที่มีผู้คนผ่านไปมาตลอดข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจสร้างผลงานศิลปกรรม2 มิติ แบบสื่อประสมที่มีขนาดเต็มพื้นที่ ด้วยกรอบสี่เหลี่ยมสีดำขนาดใหญ่ เส้นโค้งที่ก่อรูปเป็นรูปทรงใหม่เกิดความนูนความลึกและพื้นผิวในผลงานแสดงความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเกิดและดับสร้างความโดดเด่นดึงดูดสายตาด้วยสีแดงสด ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความร้อนแรง มีพลังความปรารถนา ความมุ่งมั่น เป็นการกระตุ้นปลุกเร้าสร้างความตื่นตัวต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม

ภาพที่ 24 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่ 2

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการจำลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 2

จุดที่ 3 บริเวณผนังโถงบันไดชั้น 2

ผนังในส่วนนี้ต่อมาจากผนังกระจกขนาดใหญ่บริเวณชั้น 1 การตกแต่งบริเวณนี้ค่อนข้างเรียบง่ายแม้บริเวณนี้จะดูคับแคบแต่ ผนังสีขาวขนาดใหญ่ดูโปร่งโล่ง สบายตา โดยมีแสงจากธรรมชาติส่องผ่านกระจกขนาดใหญ่เพิ่มความสว่างให้กับสถานที่ สะท้อนราวบันไดอลูมิเนียมเกิดความแวววาว โดดเด่น ทำให้พนักงานไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อออกมาพักผ่อนนอกห้องทำงาน

ภาพที่ 26 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 3

แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง

ในส่วนนี้ผู้ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน ซึ่งเป็นนักออกแบบที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาจึงต้องใช้ความคิดสายตาในการทำงานมาก ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจสร้างผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่อประสม โดยมุ่งเน้นอารมณ์ของความ เรียบง่าย บริสุทธิ์ จัดแบ่งองค์ประกอบในผลงานแยกออกเป็น 3 ชิ้น เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในผลงาน กำหนดสีของผลงานเป็นสีขาวเช่นเดียวกับผนัง เพื่อสร้างความกลมกลืนกับสถานที่ และเพื่อให้เกิดความสว่างสบายตาแก่ผู้พบเห็น

ภาพที่ 27 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่ 3

ภาพที่ 28 ภาพแสดงการจำลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 3

จุดที่ 4 บริเวณหน้าห้องทำงานชั้น 2

บริเวณนี้เป็นส่วนทำงานชั้นบนสุดประกอบด้วยห้องทำงานใหญ่ 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 1 ห้องการตกแต่งบริเวณนี้เรียบง่ายด้วยสีขาวและสีเทา ซึ่งในชั้นนี้จะค่อนข้างเงียบเพราะเป็นชั้นทำงานที่จะต้องใช้สมาธิมาก

ภาพที่ 29 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 4

แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง

ผู้ใช้งานพื้นที่บริเวณชั้นสองจะมีเพียงพนักงานและผู้บริหารเท่านั้นเพื่อการประชุมหารือหรือการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเรื่องสำคัญ ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่อประสม เน้นไปที่อารมณ์ของความหนักแน่น จริงจัง กำหนดให้สีสันภายในผลงานเป็นสีดำ ดูเย็นตา แต่หนักแน่น รูปทรงในผลงานสร้างบรรยากาศความลึกลับน่าค้นหา

ภาพที่ 30 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่ 4

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการจำลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 4

บทที่6
สรุป

การศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบสื่อประสม เพื่อติดตั้งภายในอาคารบริษัท อิเมจิ แม็กซ์ ในหัวข้อ การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ ได้รวบรวมเนื้อหาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิเคราะห์แบ่งเป็นขั้นตอนไว้แต่ละบทตามกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาความคิดและการสร้างสรรค์อย่างเป็นระเบียบโดยเน้นการแก้ไขปัญหาภายในตามจุดต่างๆของบริษัท เช่น มุมหรือผนังที่มีเส้นตรง เส้นนอน มากเกินไปจนเกิดเป็นความแข็งกระด้าง คอนกรีตเปลือยที่เป็นสีของพื้นที่โดยรวมทั้งภายในและภายนอกอาคารสร้างความรู้สึกนิ่ง เงียบเกินไป หรือจุดที่เป็นมุมอับสร้างความอึดอัดในบริเวณนั้น

ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบสื่อประสม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้จินตนาการและประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่อง การเกิดดับของอารมณ์ เป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานสื่อประสมแบบนามธรรม โดยใช้รูปแบบจากคลื่นของวงน้ำเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เส้นโค้งที่อยู่ในผลงานลดทอนความแข็งกระด้างของโครงสร้างโดยรวมต่างๆของพื้นที่ที่มีเส้นตั้ง เส้นนอนอยู่มากและใช้สีในผลงานแต่ละชิ้นเป็นตัวกำหนดอารมณ์ความรู้สึก เช่น สีเทาให้ความรู้สึกสงบนิ่ง สีแดงให้ความรู้สึกกระตุ้น ปลุกเร้า สีขาวให้ความรู้สึกเรียบง่าย บริสุทธิ์ และสีดำให้ความรู้สึกที่หนักแน่น จริงจัง ผู้วิจัยจึงทดลองติดตั้งผลงานในแบบจำลองกำหนดตำแหน่งติดตั้งผลงานไว้ 4 จุด โดยจุดติดตั้งที่ 1 เป็นบริเวณหน้าทางเข้าออฟฟิศซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของบริษัทมีผู้ติดต่อและพนักงานเข้าออก จุดติดตั้งผลงานเป็นผนังคอนกรีตเปลือยที่มีความยาวบริเวณโดยรอบมีเส้นตั้ง เส้นนอน ของเสา ราวบันได และผืนกระจกขนาดใหญ่เป็นต้น ผู้วิจัยจึงออกแบบให้ผลงานมีความยาวรับกับผนังและมีขนาดใหญ่เพื่อให้เส้นโค้งในผลงานลดทอนความแรงของเส้นตั้ง เส้นนอน รอบๆ ใช้สีเทาเพื่อแสดงถึงความสงบนิ่ง สุขุม สร้างความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบริเวณโดยรวม จุดติดตั้งที่ 2 เป็นช่องว่างระหว่างทางเดินชั้นใต้ดิน ในบริเวณนี้ค่อนข้างจะเป็นมุมอับ คับแคบ สร้างความอึดอัด จึงออกแบบผลงานให้มีความนูนความลึก เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว ลวงตา ใช้สีแดงสดสร้างความโดดเด่นและความรู้สึกตื่นตัว

กระตุ้นปลุกเร้าต่ออารมณ์ของผู้พบเห็น จุดติดตั้งที่ 3 บริเวณโถงบันไดชั้น2 บริเวณนี้เป็นผนังสีขาวติดกับผืนกระจกขนาดใหญ่ดูไร้ชีวิตชีวา จึงออกแบบผลงานให้เป็นสีขาวเช่นเดียวกับผนังแทนความรู้สึกที่เรียบง่าย บริสุทธิ์ จัดองค์ประกอบในผลงานแยกเป็น 3 ชิ้นเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวสบายตาแก่ผู้ชม จุดติดตั้งที่ 4 หน้าห้องทำงานชั้น2 เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานหลักของบริษัทซึ่งพนักงานจะต้องใช้สมาธิมากในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยจึงออกแบบผลงานด้วยสีดำที่แสดงถึง ความสุขุมเยือกเย็น มีความหนักแน่นจริงจังแต่ก็ดูเย็นตาสร้างความลึกลับน่าค้นหา

ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผลงานสามารถแก้ปัญหาของสถาปัตยกรรมภายใน สร้างอารมณ์ความรู้สึกเกิดเป็นจุดสนใจให้กับผู้ชมที่ผ่านไปมาได้ด้วยรูปทรง รายละเอียด และค่าของสีในตัวผลงานแต่ละชิ้น สร้างความโดดเด่นให้กับพื้นที่ติดตั้งทั้งยังเป็นการเพิ่มสุนทรียภาพภายในเกิดเป็นรูปแบบศิลปะประยุกต์ที่ผสมผสาน ส่งเสริมและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสถานที่

สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายการอ้างอิง

ชะลูด นิ่มเสมอ. **องค์ประกอบของศิลปะ**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2531.

มหาวิทยาลัยศิลปากร.บัณฑิตวิทยาลัย. **คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์.** นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.

เสรี เรืองเนตร์. **ศิลปประยุกต์(Applied Art)**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2539.

กำจร สุนพงษ์ศรี. **ศิลปสมัยใหม่.** กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2523.

ปัญญานันทภิกขุ. **ดับทุกข์ด้วยธรรม**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987)จำกัด, 2554.

สำนักหอสมุดกลาง

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	กุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา
เกิด	27 กุมภาพันธ์ 2525
ที่อยู่	80/5 ม.9 ซ.ติวานนท์24 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 02-5803736
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2546	สำเร็จการศึกษา ศิลปะบัณฑิต สาขาวิชา จิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
พ.ศ. 2555	สำเร็จการศึกษา ศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
เกียรติประวัติ	
พ.ศ. 2553	ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56
พ.ศ. 2554	ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57

สำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร