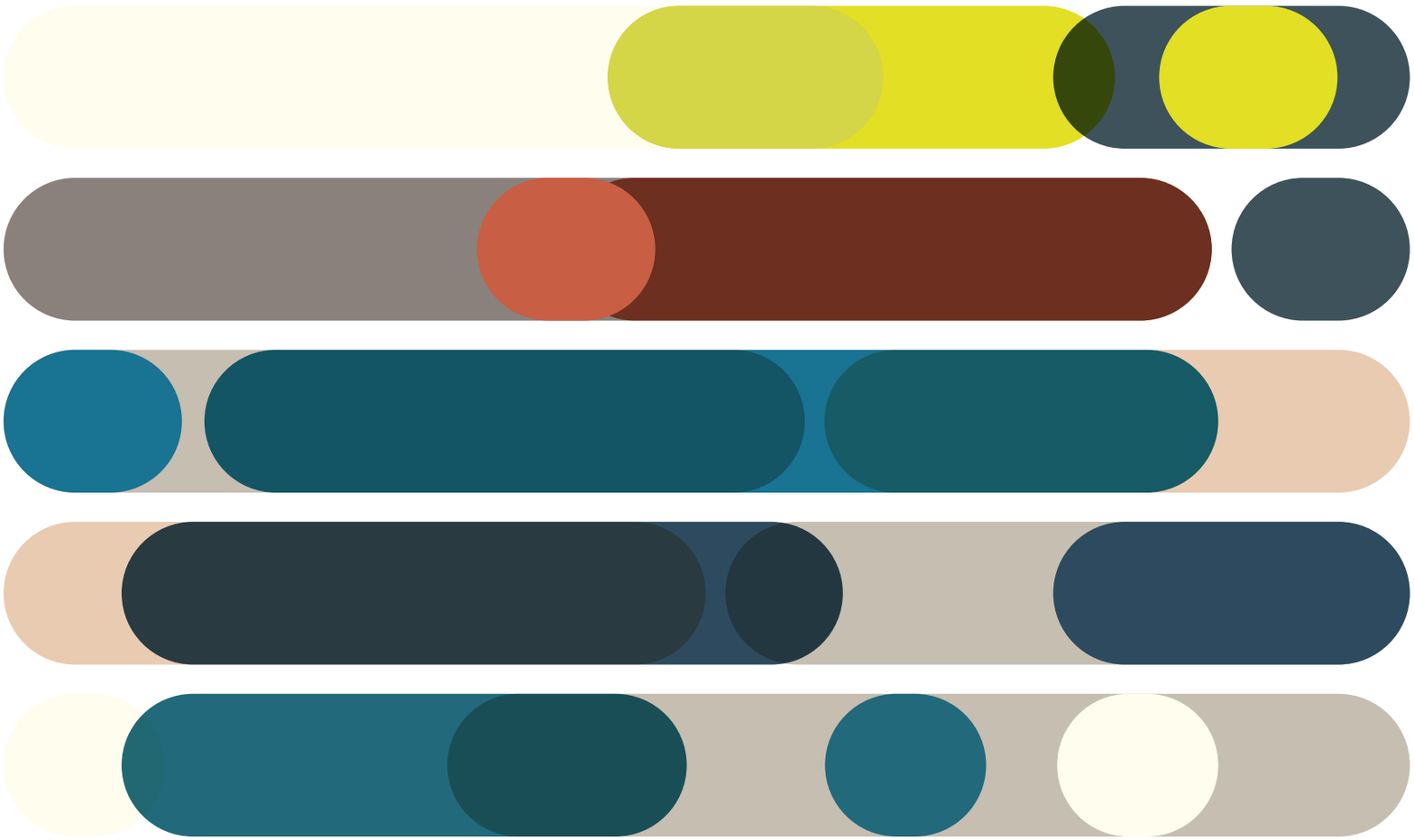


TOA COLOR DECODING /TRENDS 2021

INTERVIEW WITH ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS/ INTRODUCING NEW COLORS/ EXPLORING ROOM SCENES

INTRODUCTION

TOA COLOR DECODING TRENDS 2021

ถอดรหัสสีแห่งปี เพื่อที่อยู่อาศัยในชีวิตวิถีใหม่

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุควิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว การรักษาระยะห่างทางสังคมกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้คน ทั้งกิจกรรมในที่สาธารณะและกิจวัตรในพื้นที่ส่วนตัว เหล่านักคิดนักสร้างสรรค์จึงมองหาแนวทางใหม่ๆ ในการออกแบบเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องสี TOA ได้เล็งเห็นถึงการนำสีมาช่วยเติมแต่งที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะสีอยู่ในทุกหนทุกแห่งรอบๆ ตัว ในแต่ละวัน สีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในบ้านเรือนและอาคารต่างๆ เมื่อผู้คนใช้เวลาในที่อยู่อาศัยส่วนตัวกันมากขึ้น การสร้างสุขภาวะในที่พักกลายเป็นทางออกในการเติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ของชีวิตวิถีใหม่

จากการค้นหาสีที่จะแต่งแต้มเติมความสุขในยุคชีวิตวิถีใหม่ จึงเกิดเป็น COLOR OF THE YEAR 2021 เฉดสีใหม่แห่งปีที่ TOA ได้ทำการวิเคราะห์แนวคิดของเหล่าสถาปนิก และนักออกแบบชั้นนำของไทย ภายใต้โจทย์ "TOA COLOR DECODING - TRENDS 2021" ถอดรหัสสีแห่งปี เพื่อที่อยู่อาศัยในชีวิตวิถีใหม่

เพราะสีสัมพันธ์กับความรู้สึกของผู้คนอย่างลึกซึ้ง สีของสถาปัตยกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาตอบสนอง และความรู้สึกที่คนมีต่ออาคารและสภาพแวดล้อม สีส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึก กระตุ้นให้เกิดพลัง และขับกล่อมให้ผ่อนคลาย สีสามารถทำให้ผู้คนรับรู้ได้ถึงความเป็นไปในสิ่งรอบๆ ตัว ในการเลือกใช้สีแต่ละเฉดลงไปในองค์ประกอบแต่ละชิ้น เหล่าสถาปนิกและนักออกแบบมักจะคำนึงถึงอิทธิพลของสีที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในการถอดรหัสค้นหาสีแห่งปีนี้ TOA ได้รับเกียรติจากสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำ 10 กลุ่ม ให้ตามไปค้นหาแรงบันดาลใจในการเลือกใช้สี ซึ่งต่างเลือกเฟ้นภาพมารวมเป็น Mood Boards ที่กระตุ้นให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบที่มีสีเป็นสื่อกลาง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคชีวิตวิถีใหม่ ระยะห่างทำให้เกิดช่องว่างในหัวใจใครหลายๆ คน เราจึงแต่งแต้มเติมช่องว่างนี้ให้เต็มไปด้วยความสุข จากการถอดรหัสสีแห่งปีโดย TOA

CONTENT

COLOR TRENDS:
THE RESEARCH

PAGE

3

COLOR SUMMARIZE:
NEW COLORS / COLOR FLOW

PAGE

23

PAGE

25

-

34

ROOM SCENES
PSYCHOLOGY
CULTURE & LIFESTYLE
EXPERIENCE
ELEMENT DESIGN & MATERIAL SCIENCE

THE DECODER

AMATA LUPHAIBOON
Principal at DEPARTMENT OF ARCHITECTURE CO.

ANONYM
Phongphat Ueasangkhomset: Co-Founder and Design Director
Parnduangjai Roojnawate: Co-Founder

CHANA SUMPALUNG
Deputy Managing Director of ARCHITECTS 49 HOUSE DESIGN LTD.
Partner of ARCHITECTS 49 LTD.
Managing Director of ARCHITECTS 49 (PHUKET) LTD.
President of THE ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL PATRONAGE

JERAVEJ HONGSAKUL
Principal Architect / Founder of IDIN ARCHITECTS

JUN SEKINO
Principal at JUNSEKINO INTERIOR DESIGN CO., LTD. & JUNSEKINO ARCHITECT AND DESIGN

KIJTANES KAJORNRATTANADECH
Managing Director / Founder of TASTE SPACE CO., LTD.

MANATSPONG SANGUANWUTHIROJANA
Architect and Design Director of HYPOTHESIS

PHTAA LIVING DESIGN
Ponwit Rattanatanatevilai: Principal Architect / Co-Founder
Harisadhi Leelayuwapan: Interior Design Director / Co-Founder
Thanawat Patchimasiri: Interior Design Director / Co-Founder

VARUDH VARAVARN
Principal Architect / Founder of VIN VARAVARN ARCHITECTS LTD.

VASU VIRAJSILP
Principal Architect / Founder of VASLAB ARCHITECTURE

01

AMATA LUPHAIBOON

Principal at DEPARTMENT OF ARCHITECTURE CO.

อมตะ หลูไพบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Department of ARCHITECTURE สำนักงานออกแบบที่มีผลงานหลากหลาย ทั้งด้านสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ไปจนถึงภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยการสำรวจข้อมูลทางด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการทดลองทางด้านวัสดุ มาใช้ในกระบวนการออกแบบ อมตะ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจไว้มากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ

01

สีกับงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์น

"พอเป็น Modern Architecture สีไม่ได้เป็นสิ่งที่มาเป็นอันดับแรกๆ ในกระบวนการงานออกแบบ เราไม่ได้ใช้สีเป็นหลัก เราจะไม่ Approach ด้วยการเลือกดูว่าเอาตึกนี้แล้วก็มาใส่สีนี้หรือสีนี้แล้วสวยดี" อมตะ หลูไพบูลย์ ออกตัวเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานของเขาในฐานะสถาปนิก "ถ้าเราจะใช้สีแล้ว...มันมักจะมีจุดตั้งต้นอื่นที่มากกว่าที่มองเห็นแล้วสวย เรามักจะอยากให้สีถูกใช้อย่างมีเหตุผลมากกว่านั้น"

ในงานสถาปัตยกรรม อมตะมองว่าสีคือเครื่องมือในการออกแบบที่เป็นมากกว่าสิ่งเคลือบพื้นผิวเพื่อความสวยงามหรือการตกแต่ง เมื่อใดที่สีเป็นปัจจัยหลักในโครงการ สีจะต้องแบกรับหน้าที่สำคัญที่ส่งผลต่องานออกแบบในมิติที่ลึกซึ้งและน่าสนใจ "บางงาน สีเป็น Issue หลักอย่างนึงเลย อย่างเช่น The Commons ศาลาแดง ที่นี่มีประวัติศาสตร์มาเป็นร้อยปีแล้วว่าทำไมแถวนี้ถึงเรียกว่าศาลาแดง เพราะร้อยปีที่แล้วตรงนี้มีศาลารอรถไฟสีแดงเล็กๆ ตั้งอยู่จริงๆ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราอยากจะกระตุ้นให้คนกลับมานึกถึงประวัติที่หายไป" อมตะอธิบายถึงที่มาของรูปทรงหลังคาจั่วคล้ายกับศาลาสีแดงที่เขาออกแบบ "โครงการนี้เลยเป็นโครงการที่สีเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่ง สีเลยมาก่อน มาตั้งแต่แรกเลย"

สีและแสงเป็นสิ่งคู่กัน ในการออกแบบโรงแรม The Mist Hot Spring Hotel ที่ประเทศจีน อมตะเลือกเปลี่ยนสีของอาคาร และ Space ภายในให้กลายเป็นเหมือนผืนผ้าใบรองรับการแต่งเติมจากแสงที่สาดส่องเข้ามา "โครงการนี้ก็มีจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสี เราทำอาคารที่มี Double Skin ซึ่งเป็นกระจกสี พอแสงผ่านเข้ามาแล้วก็จะย้อม Space ของ Interior และ Architecture ไปทั้งหมด" อมตะ อธิบาย "ดังนั้นตัว Architecture และ Interior จึงต้องเป็นสี Muted หมดเลย เพื่อที่จะรองรับการย้อมสีจากแสงที่ผ่าน Façade กระจกของอาคาร"

นอกเหนือจากงานที่จำเป็นต้องเล่าเรื่องด้วยสีสันที่เฉพาะเจาะจง งานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของอมตะส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งาน ประสบการณ์ พื้นที่ และรูปทรงของอาคารมากกว่าการแสดงออกด้วยสี ดังนั้นสีที่มักจะปรากฏในอาคารจึงเป็นสีใน Muted Tone ที่ไม่ดึงดูดความสนใจจนเกินไป แต่ถึงอย่างนั้น บทบาทของสีก็ยังไม่ได้ลดความสำคัญลงไปเสียทีเดียว "จะเห็นว่างานของเราส่วนใหญ่เป็นสีขาว เทา ดำ น้ำตาล" อมตะกล่าว "แต่ความจริงแล้ว สีเทาก็มีเฉดที่ต่างกันไปเป็นสิบเป็นร้อย ในเทายังมีเทาเขียว เทาชมพู เทาม่วง เทาน้ำตาลเต็มไปหมดเลย ฉะนั้น เราจะค่อนข้างสนุกกับการเล่นกับความ Sensitive กับความแตกต่างของสีเทาด้วยซ้ำไป"

เฉดสีที่ใช้ในแต่ละอารมณ์

แม้งานสถาปัตยกรรมจะไม่เน้นสีสันฉูดฉาด แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความเรียบง่ายของสีที่ดูคล้ายจะไม่แสดงตัวตนออกมา ล้วนต้องผ่านการเฟ้นหามาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้เฉดสีที่สื่อถึงอารมณ์ที่ใช่และตรงกับความตั้งใจของผู้ออกแบบ "มันเป็นสิ่งที่ Sensitive มาก เราไม่จำเป็นต้องใช้สีจัดจ้าน ในการ Convey Message ก็ได้ มันแล้วแต่ว่าใน Space นั้นเราอยากให้คนรู้สึกอย่างไร" อมตะกล่าว "อย่างการใช้สีเทา มันก็มี Different Shades of Gray เทาแต่ละเฉดก็มี Value และ Tint สี แตกต่างกัน เทาที่อยากให้ดูเยือกเย็น คูลๆ เหงาๆ วังเวงแบบเทาฟ้า หรือเทาที่ดูอบอุ่นสบายๆ แบบเทาน้ำตาล ในขณะเดียวกันสีเทากลางก็ทำให้รู้สึกแบบไม่มีอารมณ์ใดๆ"

นอกจากสีสันที่สามารถเลือกสรรทาลงไปบนพื้นผิวของอาคารได้แล้ว สีของตัววัสดุเองก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย การจับคู่ระหว่างสีของเนื้อวัสดุกับสีที่ใช้ทาจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับสถาปนิก "ขั้นแรกต้องมาจากอารมณ์หรือ Expression ที่ต้องการก่อน แล้วก็ค่อยเลือกสี จากนั้นวัสดุอื่นๆ ก็ค่อยๆ ตามมา" อมตะกล่าว "หรือในบางทีอาจจะเกิดตรงข้ามกันก็ได้ เราอาจจะเลือกจากสิ่งที่เป็นวัสดุก่อสร้างก่อน เนื่องจากสีทามีเป็นพันเป็นหมื่นสี เราสามารถเลือกสีให้เข้ากับสีวัสดุก่อสร้างได้ง่ายกว่าการเลือกสีวัสดุก่อสร้างให้ไป Match กับสีทา"

แรงบันดาลใจในการใช้สี

ที่มาของแรงบันดาลใจมาได้จากหลากหลายแห่ง สำหรับสถาปนิก การเสพศิลปะที่หลากหลายแขนงช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้และเปิดมุมมองในการสร้างสรรค์งานออกแบบได้เป็นอย่างดี "ผมค่อนข้างจะได้รับ Inspiration ข้ามศาสตร์เยอะ แล้วก็สนุกกับการที่จะเป็นอย่างนั้น ผมชอบ Art ในหลากหลายศาสตร์ พอเห็นพอชอบก็มักจะเก็บไว้ คล้ายๆ กับเป็น Library ในหัว พอมีโครงการไหนที่วิธีการตอบโจทย์มันอาจจะเป็นหนึ่งใน Library ที่เรามีอยู่ในหัว เราก็สามารถดึงมาใช้ ผมไม่ได้หมายความว่า Space จะมีหน้าตาเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่มันจะเป็นแรงบันดาลใจด้านอารมณ์มากกว่า" อมตะกล่าว "ผมชอบดูหนังมาก ได้ Inspiration จากภาพยนตร์เป็นเรื่องปกติ หรืออย่างงาน Interior หลายๆ ชิ้น ผมก็ได้ Inspiration มาจากงาน Installation Art ซึ่งเป็นงานที่มักจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ คนมองเห็นน้อย หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราว ผมอยากจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นถาวรและเกิดเป็น Space ที่คนเข้าไปใช้สอยได้ อย่างเช่นล้อบบี้ของ Hilton ที่พัทยา ซึ่งจะเป็นเพดาน Fabric คือตั้งใจให้คนเหมือนเข้าไปใน Sculptural Space เราก็จะทำให้สีมัน Muted เหมือนไม่มีสีเลย ทุกอย่างก็จะเป็นสีคล้ายๆ กับเนื้อทราย เพื่อให้คนเห็น Texture ที่แตกต่างไปของผ้าที่แตกต่างกันมากกว่าเห็นสีที่แตกต่างกัน"

AMATA'S MOOD BOARDS

1. Children of Men
หนังที่เกี่ยวกับความหวังของมนุษยชาติที่ริบหรี่ สีทั้งเรื่องหม่นหมดหวังแต่สวยติดตาอย่างประหลาด

2. Hero
หนึ่งในภาพยนตร์ที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนตัวละครที่ชัดเจนที่สุด เต็มไปด้วยภาพ Monochrome ที่สวยจนหยุดหายใจ

3. Blade Runner
หนังที่สมบูรณ์ที่สุดทางด้านภาพ และดนตรีประกอบ สีและภาพที่เหนือจริงส่งให้แก่นเรื่องที่มีความ Poetic ตรึงเข้าไปในใจได้อย่างลึกสุดๆ

4. Apocalypse Now
หนังสงครามที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง พร้อมงานภาพที่เสนอสงครามมาได้อย่างเท่และมีรสนิยม

5. Blade Runner 2049
ภาพสวยทันสมัยตามที่คาดหวังตลอดทั้งเรื่อง มีความ Architectural ที่เท่แบบไม่ยัดเยียด

6. Her
สีอ่อนหวานที่ประชดประชันกับอารมณ์ของเรื่องได้อย่างน่าสนใจ ใครจะเชื่อว่าหนังสีหวานสลับสีสดจะเหงาลึกได้ขนาดนี้

7. Moonlight
"In moonlight, black boys look blue." การใช้สีเป็นแก่นของเรื่องที่ฉลาดและงดงาม

8. Call Me By Your Name
สีพาสเทลของอิตาลีตอนเหนือในหน้าร้อน ให้ความรู้สึกอบอุ่น เศร้า และโหยหาอดีตได้อย่างละเมียดที่สุด

9. Shadow
กราฟิกชัดของภาพ High Contrast ขาวดำ เท่ ฉับไว สวยบาดตาทุกฉาก จนกลบเรื่องราว และตัวละครไปหมดสิ้น

10. The Fall
หนังสวยที่กระตุ้นประสาทการรับรู้ด้วยการผสมผสาน Style และ Architecture ที่น่าสนใจไปในทุกเฟรมของภาพยนตร์

Image Credit: IMDB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ANONYM

PHONGPHAT UEASANGKHOMSET:
Co-founder and Design Director

PARNDUANGJAI ROOJNAWATE:
Co-founder

02

พงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และปานดวงใจ รุจจนเวท ผู้ก่อตั้ง Anonym บริษัทสถาปนิกที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ และความสมดุลระหว่างคน ที่ว่าง ธรรมชาติ และบริบทต่างๆ ก่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะ และสอดผสานเป็นหนึ่งกับชีวิตผู้อยู่อาศัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในความเรียบง่ายตามแบบฉบับของ Anonym นั้นเต็มไปด้วยดีเทลการใช้งาน สัมผัส และความรู้สึก

02

ARCHITECTURE OF EMOTIONS

"งานของเรามีความ 'Subtle' คือมีดีเทลอะไรบางอย่างที่อาจจะมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ สำหรับพวกเรา การออกแบบที่อยู่อาศัยให้มีความเรียบง่าย และสร้างสภาวะของความน่าอยู่ให้กับผู้อยู่อาศัยนั้นพัฒนายากกว่าการสร้างบ้านสวยโมเดิร์นแบบทั่วไป"

ผลงานของ Anonym เกือบทั้งหมดเป็นงานออกแบบที่อยู่อาศัย ที่ดึงตัวตนของเจ้าของบ้านมาถ่ายทอดสู่งานสถาปัตยกรรมที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันในแต่ละหลัง เช่นเดียวกับธรรมชาติความเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นปัจเจกเฉพาะ "เราดึงคาแรคเตอร์ของเจ้าของบ้านมาใช้ในการออกแบบบ้านแต่ละหลัง เพื่อให้เขารู้สึกว่าเป็นบ้านของพวกเขาอย่างแท้จริง โดยเราจะลงดีเทลเล็กๆ น้อยๆ ให้กับทุกงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยเรื่องของแสง ทิศทางลม และการใช้งาน ฯลฯ"

SHADE OF ANONYM

"เมื่องานออกแบบของเรามีความ Subtle ดังนั้นโทนสีที่เราเลือกใช้จึงไม่ใช่โทนสีฉูดฉาดมาก ส่วนใหญ่เป็นโทนสีพื้นที่มีความ Timeless อย่างขาว เทา ดำ น้ำตาล และคุมภาพรวมของบ้านในโทนเดียวกัน เพื่อให้สามารถเล่นกับบริบทอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นแลนด์สเคป แสง เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างวอลลุ่มหรือเพิ่มมิติให้กับสเปซมากขึ้น และเราในฐานะสถาปนิกก็ต้องปล่อยพื้นที่ให้เจ้าของบ้านได้สนุก ได้เล่นกับวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งที่ต้องการในแบบฉบับของเขาได้ เพื่อให้บ้านแต่หลังมีภาพความเป็นตัวตนของพวกเขาชัดขึ้น"

"บางคนมีคาแรคเตอร์สดใสแต่ชอบอยู่ในสเปซที่มีแบ็คกราวน์เรียบๆ เพื่อให้ตัวเขาเด่นขึ้นก็มี ในขณะที่บางคนนอกจากจะเป็นคนสนุกสนานแล้ว สเปซที่อยู่ก็ต้องมีสีสันสดใสด้วย ดังนั้นเรื่องของโทนสีนอกจากความสวยแล้วต้องให้มู้ดที่ดีกับผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญด้วย" พวกเขายกตัวอย่าง BAAN Y ที่ตัวอาคารคุมในโทนสีขาว เทา ดำ และน้ำตาล แต่เจ้าของบ้านเติมสีสันความสนุกอีกนิดให้กับบ้านด้วยงานผ้า พรม และหมอนอิง ที่เปลี่ยนสีได้ตามฤดูกาล เช่น ซัมเมอร์มาเป็นโทนสดใส อย่าง สีเหลือง สีแดง เป็นต้น

FAVORITE COLOR

"ส่วนตัวแล้วเราชอบความกลมกลืน และความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นโทนสีธรรมชาติ แสงธรรมชาติ ลม ต้นไม้ เป็นต้น สำหรับเราโทนสีธรรมชาติจะอยู่ได้นานมากกว่า ยกตัวอย่าง ผนังสีขาวเวลาโดนแสงธรรมชาติก็ดูน่าสนใจขึ้นแล้ว ความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสี แสง ลม ต้นไม้ ย่อมสร้างความกลมกลืนให้กับบ้านได้ อย่างพื้นที่เล็กๆ ของบ้านก็ยังมีต้นไม้แทรกอยู่ในบ้าน ซึ่งต้นไม้จะมาเติมเต็มพื้นที่ของบ้าน เราชอบความเป็นธรรมชาติ ความกลมกลืน กับโทนสีธรรมชาติที่อยู่ได้นานมากกว่า ส่วนมู้ดของความสนุกจะไปอยู่ที่ของตกแต่งมากกว่า"

เทรนด์ด้านดีไซน์

"ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นเทรนด์ของการใช้เส้นสาย Arch ในงานสถาปัตยกรรม กับอิทธิพลของกลิ่นอายสไตล์ Mid-Century โดยเฉพาะในงานรีเทล อย่างร้านกาแฟ ส่วนโทนสีมาแรงก็ต้องเป็นสีพาสเทล แต่สำหรับแนวโน้มด้านที่อยู่อาศัยนั้น เป็นเรื่องความต้องการของลูกค้าที่ชัดเจนขึ้น เช่น โต๊ะทำงานต้องยาวที่เมตร และเน้นพื้นที่ว่างมากขึ้น ทั้งภายใน และภายนอก สะท้อนได้ว่าในช่วงโควิด-19 ที่คนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้น ทำให้เขาได้รับรู้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น โดยส่วนใหญ่โทนสีจะเป็นโทนที่ให้ความรู้สึกสงบ (Calm) แต่ก็เป็นไปได้ว่าแนวโน้มในอนาคต คนอาจจะต้องการอะไรที่สร้าง Energy หลังจากอยู่กับอะไรที่นิ่งๆ เรียบๆ มาตลอด เป็นไปได้มั้ยที่เราจะเปลี่ยนเทรนด์สีให้ดูมี Movement ขึ้น"

"เป็นที่น่าสนใจว่า บ้านอาจไม่ได้สะท้อนว่าผู้อยู่อาศัยเป็นคนแบบไหนในตอนนี้ แต่อาจเป็นความตั้งใจของเขาว่าจะเป็นคนแบบไหนในอนาคตด้วย บ้านจึงเป็นจุดเริ่มต้น"

ANONYM'S MOOD BOARDS

1. Reflection

หลังจากช่วงโควิด-19 เรารู้สึกว่าอยากจะออกไปเจอแดดเจอฝน ภาพนี้ทำให้เรารู้สึกมีความหวัง สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เป็น Reflection จากตัวสีของกระจกที่เป็น Tint เขียวอยู่แล้ว บวกกับสีของต้นไม้ที่สะท้อนเข้ามา เป็นการผสานกันระหว่างแสงธรรมชาติกับแสงที่เป็นสีอยู่ในกระจก เกิดเป็นโทนสีที่คนหวนหาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวฟ้าน้ำทะเล หรือสีเขียวจากต้นไม้

2. A Day

เป็นงาน Lighting Exhibition ของ Anonym ในงาน Bangkok Design Week 2019 ที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากแสงของวันที่มีแสงเช้า (Blue Hour) - แสงเย็น (Golden Hour) จึงนำ 2 สีมาปะทะเข้าด้วยกัน สำหรับเราเป็นโทนสีที่ให้ Energy อีกทั้งยังนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้านับจากนี้ แล้วแสงที่เราเห็น เช้า-กลางวัน-เย็น จะเปลี่ยนไปแบบไหน หลังจากโควิด-19 ทำให้ Perception ของคนต่อแสงสีของท้องฟ้าในแต่ละช่วงเวลานั้นเปลี่ยนไปมั้ย

3. Texture

เรารู้สึกว่าหลังจากนี้คนจะเริ่มให้ความสำคัญกับบ้าน นึกถึงธรรมชาติ ยิ่งคนในเมืองก็อยากออกไปหาธรรมชาติมากขึ้น เพื่อให้ชีวิตบาลานซ์ระหว่างชีวิตที่เป็นเมือง กับชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น จึงเล็งเห็นแนวโน้มของสีในธรรมชาติที่น่าจะมีอิทธิพลกับคนเรามากขึ้น โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของคนเมือง เราชอบไม้ยูคาลิปตัสนี้ที่เท็กซ์เจอร์ของมันมีเกรนสีโทนเดียวกันหลายๆ โทน ซึ่งเป็นโทนสีที่เราใช้เป็นประจำในการออกแบบด้วย

4. - 5. Neutral

เป็นโทนสีของบ้านที่เราชอบใช้มาทางสี Neutral อย่าง สีขาว สีเบจ สี Warm Grey ตัดกับสีเข้ม อย่างสีเทาดำ หรือน้ำตาลดำ ซึ่งไม่ใช่สีดำสนิท 100% แต่มิกซ์กับสีอื่นด้วย สีโทน Neutral เป็นสีที่ให้ความสบายตา และสามารถรับแสงธรรมชาติได้ดี ซึ่งเราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของแสงระหว่างวันที่ส่งผลต่อสีได้

6. Tropical

โทนสีพื้นอย่าง Warm Grey, Light Grey และสีขาว ถูกเพิ่มเติมด้วยสีจากไม้ธรรมชาติในโทนเข้มขึ้น ให้ความรู้สึกอบอุ่น บวกกับมู้ดที่สดใสขึ้นจากสีเขียว ให้ความรู้สึกเป็น Tropical มากขึ้น

7. Craft

การถักทอของโทนสีธรรมชาติ กับความประณีตของงานฝีมือ

8. Cordoba

โทนสีที่เห็นถึงความเย็นของสายน้ำ และความร้อนจากแสงแดดอยู่ด้วย มีความหลากหลายของเฉดสีในโทนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง และสีเบจจากหิน และพื้นผิวน้ำที่ด้านบนทำให้มีสีฟ้าเหลือบเข้ามา เป็นภาพที่มีเลเยอร์ของวัสดุและโทนสี

9. In Love with Scarpa

สีแดงย้อมไม้สัก ช่วยกระตุ้น และสร้างความโดดเด่น อย่างที่เราใช้กับโต๊ะตัวนี้ที่ออฟฟิศ Anonym และสะท้อนถึงความมี Energy หลังจากที่เราอยู่กับอะไรที่เรียบนิ่งมา ดังนั้นจะเป็นไปได้มั้ยถ้าเราจะเปลี่ยนเทรนด์ที่สะท้อนถึงการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสีแดงที่สื่อความหมายถึงพลัง และแรงกระตุ้นบางอย่าง เราตั้งชื่อโต๊ะตัวนี้ว่า In Love with Scarpa เพราะส่วนตัวเราชอบ Carlo Scarpa และได้แรงบันดาลใจมาจากงานออกแบบของ Scarpa ด้วย

10. Nostalgia

ส่วนที่ชอบที่สุดภายในภาพนี้คือสีของม่านกำมะหยี่ บวกกับสีไม้โทนเข้ม กับคู่สีคู่ตรงข้าม เป็นงานออกแบบโรงแรมที่ให้ความรู้สึก Nostalgia อย่างมาก

1.

2.

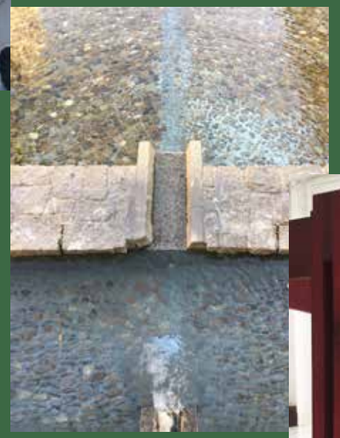
3.

4.

5.

6.

7.


8.

9.

10.

Photo Credit: Anonym

03

CHANA SUMPALUNG

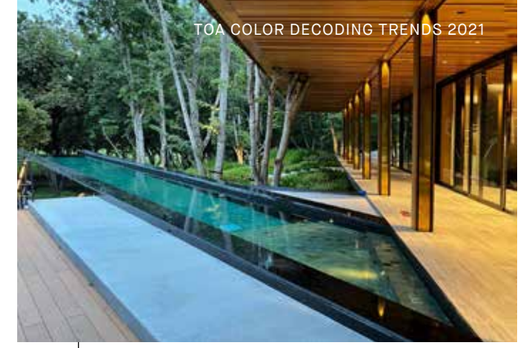
Deputy Managing Director of ARCHITECTS 49 HOUSE DESIGN LTD.

Partner of ARCHITECTS 49 LTD.

Managing Director of ARCHITECTS 49 (PHUKET) LTD.

President of THE ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS
UNDER ROYAL PATRONAGE

ชนะ สัมพลัง สถาปนิกผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในวงการออกแบบ ปัจจุบันขึ้นแท่นดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายเก้าอี้ ทั้งในฐานะพาร์ทเนอร์ ของบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท สถาปนิก 49 เฮ้าส์ดีไซน์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการของบริษัท สถาปนิก 49 (ภูเก็ต) จำกัด อีกทั้งยังได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี 2563-2565 ด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงความสำเร็จในแง่ของผลงานรางวัลมากมายที่ได้รับ กับผลงานสถาปัตยกรรมอีกนับไม่ถ้วนที่โดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่น่าสนใจคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นทุกวันผ่านการตีความโจทย์ใหม่ๆ การดีไซน์สเปซใหม่ๆ จนถึงการค้นหาสีใหม่ๆ เพื่อให้งานในวันนี้แตกต่างจากเมื่อวาน



“ปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเชิงความคิด”

ขั้นตอนเริ่มต้นในกระบวนการออกแบบส่วนใหญ่ อาจตั้งต้นจากการถามเจ้าของบ้านเกี่ยวกับรสนิยม ความต้องการ ความชอบทั้งด้านดีไซน์ การใช้งาน รวมทั้งสี ก่อนจะนำไปสู่การร่างแบบ Perspective ขึ้น แต่สำหรับชนะ ใช้วิธีการที่แยบยลกว่านั้น ในการดึงตัวตน และความต้องการของเจ้าของบ้านออกมาให้ลูกค้าในทุกๆ โปรเจกท์ “จุดประสงค์คือเราอยากเห็นปฏิกิริยา และสายตาของลูกค้าเมื่อได้เห็น Solution ในงานออกแบบ หลากหลายทุกมิติ ถือเป็นขั้นตอนเชิงจิตวิทยาเพื่อให้ลูกค้าชี้ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบส่วนไหนในแต่ละแบบ เป็นวิธีการดึงความต้องการของเจ้าของบ้านออกมาแทนการนั่งถามว่าคุณชอบอยู่ห้องแบบไหน เพราะการทำงานของผมจะเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในเชิงความคิด เมื่อไหร่ที่เจ้าของบ้านรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ออกแบบบ้านด้วย นั่นแหละคือ ความสำเร็จของผม”

“วิธีการทำงานของผมเหมือนกับเกม”

“ผมสร้างสถาปัตยกรรมเหมือนเป็นเกม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเล่นกัน ผ่านวิธีการทำงานเป็นทีมที่นักออกแบบและเจ้าของบ้านได้ร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบ และร่วมกันสร้างไปด้วยกัน ถ้าเราทำสถาปัตยกรรมให้แมตช์กับตัวตนของลูกค้าแต่ละคน จากการใช้ชีวิตของเขา ที่ตีความออกมาเป็นสเปซเป็นสีที่แสดงตัวตนของแต่ละคน ทำให้ผลงานของเราไม่มีวันซ้ำ ในขณะเดียวกันผมเองก็ไม่รู้สึกเบื่อว่าทำงานออกแบบมา 30 ปีพอแล้ว เพราะพรุ่งนี้ก็ต้องมีลูกค้าคนใหม่เดินเข้ามา แล้วผมก็จะต้องคิดหาสเปซใหม่ สีใหม่ได้ ทำให้งานมีความหลากหลายต่างไป เพราะเราไม่เคยตีความลูกค้าแต่ละคนด้วยตัวเราเอง ผมเรียกมันว่า Research นะ”

ชนะยกตัวอย่าง หนังสือ BAUHAUS THE WORLD’S GREATEST ART ที่ศิลปะสร้างอิทธิพลเชื่อมโยงทั้งในงานสถาปัตยกรรม งานอินทีเรีย เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงงานศิลปะ “ผมมองว่าตัวงานศิลปะมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมโมเดิร์น”

“ส่วนตัวผมชอบสะสมของเล่นครับ ดังนั้นหลายครั้งที่แรงบันดาลใจจากของเล่นหรืองานศิลปะได้ถูกส่งผ่านไปยังงานสถาปัตยกรรมที่ผมออกแบบ และผมยังชอบงาน Object ชิ้นหนึ่งทำจากกะลามะพร้าว โดยเท็กซ์เจอร์ของมันเป็นสีเขียว Turquoise ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเจือกับสีโลหะ (ซึ่งเกิดจากการแซะและขัดพื้นผิว) ผมก็นำเฉดสีนั้นมาทดลองทำสีผนังให้กับบ้านหลังหนึ่ง แต่เปลี่ยนเทคนิคเป็นการใช้ปูนฉาบที่มีส่วนผสมของผงทองแดง จากนั้นกัดด้วยกรดเพื่อทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวที่ให้เฉดสีพิเศษ”

ความผสานกลมกลืนในแบบ Tropical Modern

กลิ่นอายความเป็น Modern หรือ Tropical Modern ในงานออกแบบส่วนใหญ่ของชนะ สะท้อนผ่านทั้งด้านดีไซน์ วัสดุ จนถึงสี ที่เกิดการผสานกลมกลืน ระหว่างสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อม และวัสดุกับสีธรรมชาติ “ในขณะที่คอนกรีต ไม้ เหล็ก เป็นวัสดุที่มีเสน่ห์ตามกาลเวลา โทนสีพื้นฐานจากธรรมชาติที่อยู่ได้นาน ก็คือ ขาว ดำ เทา ซึ่งสร้างความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบได้ง่าย แต่ในความเป็นสีพื้นนั้น มันก็มีวาไรตี้ในตัว มีความหลากหลายของเฉดสีและเท็กซ์เจอร์ ที่ทำให้แต่ละสีมีเสน่ห์และให้ความรู้สึกต่างกัน”

“สำหรับผม สีขาว และสีดำ คือสี Neutral หรือสีที่ไม่ได้สำแดงความเป็นสีออกมา แต่สะท้อนลักษณะเชิงจิตวิทยา ยกตัวอย่าง สีขาว ที่มีทั้งสีขาวอ่อน สีขาวแก่ หรือสีขาวอมเทา สีจะแปรเปลี่ยนไปตามเวลาได้ชัดเจนกว่าสีอื่น แต่คนส่วนใหญ่มักไม่สามารถบอกได้ว่าขาวนั้นแตกต่างกันอย่างไร ยกเว้นสถาปนิกที่ผ่านการฝึกฝนมา แต่พวกเขาจะรู้สึกได้ว่าสีขาวนั้นเมื่อโดนแสงแดดจะขาวสว่างจ้าจนรบกวนสายตา ดังนั้นส่วนใหญ่สถาปนิกจึงต้องเพิ่มสีเทาเข้าไปในสีขาวที่ใช้ทาภายนอกอาคารอยู่เสมอ”

“เมื่อ 30 ปีที่แล้วเราจะพบว่าอาคารส่วนใหญ่ใช้เป็นสีขาวกันหมด แล้ววันหนึ่ง (ในยุคก่อนวิกฤตต้มยำกุ้ง) ก็เริ่มผุดตึกที่เป็นสีเทาขึ้นมาให้เห็น ซึ่งสีตัดกับสีท้องฟ้าในบ้านเราที่สดใสมากได้ ทำให้ผมมองว่าน่าสนใจมากว่า ทำไมตึกจึงเปลี่ยน Color Code คงจะมีเหตุผลหลายอย่างในนั้น และสีเทาก็เป็นอีกหนึ่งโทนสียอดฮิตสำหรับอาคารในยุคนี้ ที่ผสานตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้ และเป็นสีที่มีความเป็นแฟชั่น อย่างที่เราจะเห็นได้จากคอนโดมิเนียมหลายๆ แห่งในกรุงเทพมหานคร”

สีแห่งอนาคต

ในขณะที่สีขาว มีคุณสมบัติของการสะท้อน (Reflect) ทางด้านสีดำปัจจุบันก็มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นสีที่ดำสนิท ชื่อว่าสี Vantablack ที่สามารถดูดซับแสงได้ถึง 99.96% กล่าวได้ว่าแทบไม่สะท้อนแสงใดๆ กลับออกมาสู่สายตามนุษย์ได้เลย ซึ่งชนะได้ตั้งคำถามกับสีดำลึกลับดำสนิท ซึ่งเป็นหนึ่งในสีแห่งอนาคตกับงานสถาปัตยกรรมไว้ด้วยเช่นกัน “เป็นที่น่าสนใจว่าสีดำนี้ให้ความรู้สึกอะไร ผมเคยตั้งคำถามไว้ว่าหากนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม คนที่อยู่ในสเปซที่ไม่มีแสงหลุดรอดออกมาเลยนั้นจะรู้สึกอย่างไร จะเหมือนล่องลอยอยู่ในอวกาศ หรือเกิดจินตนาการอย่างไร ทำให้เป็นสีแห่งอนาคต กับ Imitation Space ที่น่าสนใจ แล้วเราจะประยุกต์ใช้ในสเปซสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนจริงๆ ได้หรือไม่”

“เป็นไปได้มั้ยว่าสีในอนาคตอาจเป็นสีที่มีความวาไรตี้ในตัว ไม่ใช่สีเดียวเรียบๆ ทั่วไป มีมิติมากกว่านั้น คือสามารถทาครั้งหนึ่งแล้วเกิดเป็นสีหลายเฉดสี ซึ่งอาจจะตอบโจทย์เชิงจิตวิทยาสำหรับคนที่ชื่นชอบสีของวัสดุธรรมชาติที่มีหลายเฉดสีในตัวก็ได้”

เทรนด์สี

“เป็นคำถามที่ตอบยาก แต่มีคำตอบกว้างๆ อย่างหนึ่ง คือคนอยากเห็นความหลากหลายของสี เพราะไม่มีใครอยากสร้างโปรดัคท์ซ้ำ หรือใช้สีซ้ำกัน ท่ามกลางโลกที่เชื่อมถึงกัน และเราสามารถเห็นความเป็นไปของงานสถาปัตยกรรมใหม่ๆ จากอีกซีกโลกหนึ่งได้ง่ายและรวดเร็ว กลุ่มหนึ่งอาจจะเลือกทำตาม แต่อีกกลุ่มจะเลือกหนีแล้วคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ก็เป็นความท้าทายของนักออกแบบ อย่างผมเองตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีในการทำงาน ผมผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับธรรมชาติมานับไม่ถ้วน ต่อจากนี้ผมเองก็อยากหา Color Skim Coat ใหม่ที่ไม่เคยใช้ หรืออาจนำสีในอดีตกลับมาใช้ในรูปแบบใหม่กับยุคสมัยใหม่ หรืออาจลองหยิบยกสีที่ชื่นชอบอยู่ในใจมานาน แต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้กับงานสถาปัตยกรรมสักที อย่างสี Navy Blue กับสีส้ม หรือสีแห่งวัยเด็กอย่างสีแดง น่าสนใจครับ”

อีกประเด็นที่น่าสนใจที่ชนะทิ้งท้ายคือการจุดประกายให้คนปรับมุมมองเกี่ยวกับสีและงานสถาปัตยกรรมใหม่ “เจ้าของบ้านมักต้องการให้สีของอาคารหรือวัสดุนั้นอยู่ได้นานไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเราจะคอยบอกลูกค้าเสมอว่า ไม่มีอะไรอยู่คงทน ต่อให้เทคโนโลยีสียอดเยี่ยมเพียงใด แต่ด้วยลักษณะโดยตามธรรมชาติของวัสดุนั้นๆ หรือตัวสีนั้นๆ ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้พื้นที่ต้องมองให้เห็น คือ เสน่ห์ความงามที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา”

New Normal of Architecture

“จริงๆ แล้วไม่ควรเรียกว่า New Normal ด้วยซ้ำ แต่คือ Normal ที่ยังทำไม่ครบในอดีต ดังนั้นสถาปัตยกรรมต่อจากนี้จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ Circulation ของมนุษย์ จนถึงเส้นทางเดินของขยะภายในอาคารมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ จะต้องถูกพัฒนาให้มีสุขลักษณะมากขึ้น เช่น ในอนาคตเป็นไปได้มั้ยว่าลิฟต์จะสามารถคลีนตัวเองให้ปลอดเชื้อได้ หรือเกิดเทคโนโลยีสีบนผนังที่สามารถฆ่าเชื้อโรค หรือผนังอาคารต้องทำความสะอาดได้ง่าย หรือ Self-Cleaning เป็นต้น การออกแบบให้สถาปัตยกรรมมีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น เป็นหนึ่งในการออกแบบแห่งอนาคต ซึ่งต้องอาศัยหลากองค์ประกอบเข้ามาร่วม ดังนั้นโควิด-19 จึงเหมือนเป็นตัวเร่งพัฒนาการของสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีให้เร็วขึ้น”

CHANA'S MOOD BOARDS

1. White

ส่วนตัวเป็นคนชอบสีขาวอยู่แล้ว ถ้าให้เลือกหนึ่งสีขึ้นมาในใจก็จะเลือกสีขาวเสมอ เสน่ห์ของสีขาวคือให้ความรู้สึกสบาย สามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีไปตามเวลา แสง หรืออุณหภูมิของไฟ อีกทั้งยังให้หลากความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในความมัน ความด้าน รวมถึงเฉดสีที่มีความหลากหลายในตัว ยกตัวอย่างวัสดุหินอ่อน และเครื่องเขินเหล่านี้ อีกทั้งสีขาวเป็นสีที่ให้เฉดของแสงเงาได้คมและชัดที่สุด เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเล่นเท็กซ์เจอร์อะไร สีขาวจะเป็นสีที่เห็นผลชัดที่สุด แสดงตัวตนออกมาได้ง่ายสุด จึงเป็นสีที่ใช้บ่อยทั้งงานอินทีเรียและสถาปัตยกรรม

2. Black

เสน่ห์ของสีดำ คือความลึกลับ เป็นสีที่โชว์ลักษณะของงานอาร์ตได้เด่นชัด เมื่อเปรียบเทียบสีดำกับสีขาวบนเท็กซ์เจอร์เดียวกัน คนจะมองเห็นดีเทลความละเอียด และเส้นสายตาของชิ้นงานสีดำได้ชัดเจนมากกว่าสีขาว สีดำจึงไม่ใช่ความมืดอย่างที่หลายคนเข้าใจ

3. Grey

สีเทา เป็นสีค่ากลาง ที่คนรู้สึกสบายใจ และถูกใช้ในงานสถาปัตยกรรมอยู่บ่อยครั้ง โดยให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติผ่านงานคอนกรีตเปลือย งานหิน หรือแม้แต่พอร์ซเลน

4. Wood

ผมชอบสีและอุณหภูมิของไม้สัก ที่ให้ทั้งความคลาสสิคและความสบายตา อีกทั้งตัวธรรมชาติของไม้สักยังให้หลากเฉดสีน้ำตาลทั้งอ่อน-เข้ม กับความสวยของแพทเทิร์นลายไม้ ทำให้มักไม่ค่อยมีใครปฏิเสธในเสน่ห์ของมัน ถ้านำมาเทียบเป็น Color Code ก็ยังให้ความรู้สึกที่ดีเช่นเดียวกัน

5. Blue

เครื่องกระเบื้องพอร์ซเลน ที่ถูกคิดค้นขึ้นในจีนหลายร้อยปีท่อน แต่ยังเกิดการประยุกต์ใช้ถึงในยุคสมัยปัจจุบัน คู่สีฟ้า-ขาว เป็นโทนสีที่ผมยังไม่เคยใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม แต่ผมมีความสนใจว่าจะเป็นอย่างไรหากเรานำงานพอร์ซเลนมาใช้กับงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ซึ่งคงต้องหาคำตอบทั้งด้านวิธีการนำไปใช้ การบอกเล่าผ่านฟอร์มและสเปซ รวมถึงความรู้สึกที่ได้

6. Yellow

สีเหลืองให้ความรู้สึกเร็ว ตื่นตัว และเป็นสีที่ผมมักนึกถึงเมื่อพูดถึงงาน Industrial Design ยกตัวอย่างออฟฟิศ 49Hub ที่โกดัง 112 ซอยสุขุมวิท 26 ในขณะที่ตัวโครงสร้างทั้งหมดคงคาแรคเตอร์ของโทนสีในตัวของวัสดุนั้น ไม่ว่าจะเป็นสีไม้เก่า และโครงเหล็กสีดำ แต่เราเลือกใช้พื้นสีเหลือง เพราะเป็นสีที่กระตุ้นอารมณ์ให้พนักงานรู้สึกกระชุ่มกระชวย

7. Turquoise

งาน Art Object จากกะลามะพร้าวรีไซเคิล ที่แกะสลักพื้นผิวให้เกิดลวดลายและทาสีเขียว Turquoise ซึ่งด้วยเทคนิคการขัดและเนื้อของสีให้ความรู้สึกเป็นสีเขียวที่เจือสีคอปเปอร์อยู่ข้างใน ทำให้เป็นสีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมในงานออกแบบบ้านหลังหนึ่งด้วย โดยสร้างสีเขียวของสนิมทองแดงให้เกิดขึ้นในเนื้อปูนฉาบ

8. Navy Blue / Orange

ผมเป็นคนชื่นชอบของเล่น และติดใจสีน้ำเงินบนตัวกันดั้มชิ้นนี้มานาน แต่กลับเป็นสีที่ผมไม่เคยใช้เลย ดังนั้นถ้าวันหนึ่งได้ออกแบบอาคารที่มีความ Futuristic ผมจะเลือกใช้สี Navy Blue นี้ ในขณะในหนังสือ Modern Architecture มักตีความว่า Futuristic คือสีเงิน แต่สำหรับผมมองว่าไม่ใช่ โดยสีที่สำแดงความเป็นอนาคตสำหรับผม คือสีน้ำเงิน และสีส้ม อย่างที่เราเห็นเฉดสีส้มได้บ่อยในภาพยนตร์ไซไฟหลายเรื่อง อีกทั้งสองสีนี้ยังสะท้อนความเป็น Industrial ในอนาคต แต่ยังไม่ค่อยมีใครหยิบจับมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม

9. Red

ในวัยเด็กถ้าให้ผมเลือกของเล่น หรือเสื้อผ้า ผมมักจะเลือกของเล่นสีแดงไว้ก่อน เหมือนอย่างหุ่น Robocon สีแดงตัวนี้ แต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ สีแดงสดกลับเป็นสีที่น้อยครั้งมากจะเลือกใช้ในงานสถาปัตยกรรม ผมมองว่าสีแดงเป็นสีเชิงจิตวิทยาแห่งวัยเด็ก นอกจากนี้สีแดงยังสะท้อนถึง Energy ความเร็ว อดีต และอนาคต

10. Sand Stone

สีของทราย ไม่ว่าจะเป็นสี Limestone สีครีมอ่อนจนถึงทรายสีเข้ม เป็นอีกโทนสีที่ผมใช้บ่อย เป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ แต่ให้ความหรูหรากว่า และรู้สึกสบายเป็นอีกหนึ่งสีที่มีความคลาสสิค และอยู่ได้นาน ในขณะที่การใช้สีขาวต่อให้เจือสีเทาเข้าไปอย่างไร เมื่อโดนแสงแดดก็ยังสว่างจ้าอยู่ แต่สำหรับสีทราย จะให้ความนุ่มนวลทางสายตาได้อยู่เสมอ

Photo Credit: A49, Chana Sumpalung

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JERAVEJ HONGSAKUL

Principal Architect / Founder of IDIN ARCHITECTS

จีรเวช หงสกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท สถาปนิก ไอดิน สำนักงานออกแบบที่สร้างสรรค์อาคารหลากหลายประเภท โดยเริ่มจากแนวคิดในการหาทางออกให้กับการใช้งาน ด้วยการวิเคราะห์ Program เพื่อนำมาสู่ Space ที่ตอบโจทย์ จนลงเอยด้วย Form ที่สวยงามและลงตัว

04

04

จาก PROGRAM การออกแบบสู่ SPACE การใช้งาน จนกลายเป็น FORM อาคาร

บนเส้นทางของการออกแบบที่บริษัท สถาปนิก ไอดิน สถาปัตยกรรมทุกชิ้นล้วนมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน นั่นก็คือการคิดวิเคราะห์ Program การออกแบบ และการใช้งานอาคาร "ที่นี่ เราจะเน้น Program ก่อน แล้วเราค่อยขยับมา Space คือคิดจากเรื่อง Solution ว่าการใช้งานอาคารจะเป็นยังไง แล้วค่อยมา Space เป็นยังไงให้ตอบ Program ดังกล่าว สุดท้ายมันจะถูกแสดงออกมาในรูปของ Form" จีรเวชเล่า "แต่เวลาคนข้างนอกเขาจะดูย้อนกลับ แบบในหนังเรื่อง Tenet เขาจะไม่เห็น Program ไม่เห็น Space เพราะสำหรับคนส่วนใหญ่ สัมผัสง่ายที่สุดคือสัมผัส Form เขาก็จะเห็น Form ก่อน แล้วค่อยเข้าใจว่า Space สวยยังไง แล้วค่อยไปทำความเข้าใจว่า (คนออกแบบ) คิดอะไร"

ด้วยกระบวนการออกแบบที่เน้น Program ของ สถาปนิก ไอดิน ทำให้ทุกองศาในทุกรูปทรงมีความตรงไปตรงมา และสะท้อนถึงลักษณะการใช้งานอาคารอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ตบนตลิ่งริมแม่น้ำหรืออาคารบนยอดเนินกลางไร่ชา ล้วนได้รับการออกแบบมาโดยใช้หลักการเดียวกัน "เมื่อดูย้อนกลับมาว่าที่มาของ Form และ Space นี้เราคิดอะไรไว้ เรารู้สึกว่า Form มันควรจะซื่อสัตย์ ตรงๆ ไปกับ Solution และที่มาของมัน" จีรเวชอธิบาย "เพราะฉะนั้นงานของเราจะไม่ค่อยเล่นสีมากนัก จะทำให้สี Blend และเรียบ เพราะอยากให้อาคารสวยด้วย Space และวิธีการของมันมากกว่า"

ความคลุมเครือของเฉดสี

บางครั้งความไม่ชัดเจนก็ทำให้เกิดความน่าสนใจได้อย่างแปลกประหลาด สีฟ้าที่อมเขียว สีดำที่ไม่ดำ ความก้ำกึ่งได้จุดประกายให้เกิดบทสนทนา ความคลุมเครือของเฉดสีกลายเป็นปัจจัยที่เพิ่มมิติและทำให้งานออกแบบมีเสน่ห์ที่น่าค้นหามากยิ่งขึ้น "เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันจะ Blend กันไปหมดแล้ว บางทีต้องดูแล้วคิดนิดนึงว่ามันเป็นสีอะไรนะ" จีรเวชกล่าว "เป็นเขียวที่อมฟ้า หรือฟ้าที่อมไปคราม หรือแดงที่อมน้ำตาล บางทีผมจะชอบอะไรที่มีความเหลื่อมๆ แต่ไม่ได้แบบแมลงทับนะ อันนั้นมันก็เหลื่อมเงาไป ชอบความ Blend คือไม่ได้ชอบเขียวก็เขียว แดงก็แดง ชอบสีที่เวลาโดนแดดแบบนึง มันก็ดูเหมือนจะเขียวนะ แต่มันก็ฟ้าด้วย คือชอบสีที่มันผสมๆ กัน"

จากแนวคิดเรื่องความคลุมเครือของเฉดสี จีรเวชมักจะเลือกเนื้อสีที่มีการผสมผสานกันของเฉดในงานออกแบบของเขา "ผมชอบสีของอาคารที่ดูคลุมเครือนิดนึง จะไม่ค่อยเห็นอาคารที่สีฉูดฉาด ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้จะเป็นสีจากวัสดุเลย ไม้ก็คือไม้ เหล็กก็คือเหล็ก" จีรเวชอธิบาย "แต่ว่าสีขาวก็เยอะนะ แล้วค่อยตบข้างในด้วยสีเข้มบางจุด รู้สึกว่าขาวมันสะอาดดี"

การใช้สีที่มีความ "คู่กัน"

กำแพงหินสีเทากับผิวไม้สนสีเหลืองอ่อนๆ จับคู่กันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนุ่มละมุนอย่างลงตัวในอาคารหลังใหม่ของไร่ชาที่จังหวัดเชียงราย ในขณะที่สีเขียวของใบไม้ตัดกับสีเหลืองบนพื้นและสีดำบนผนังเกิดเป็นความรู้สึกสงบเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวที่สำนักงานใจกลางเมือง เพราะการจับคู่ของสีสันสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ทางความรู้สึกได้มากมาย ที่ สถาปนิก ไอดิน องค์ประกอบแต่ละส่วนในอาคารจึงแฝงไว้ด้วยการผสมผสานของแต่ละคู่สีที่ทำปฏิกิริยาต่อกันอย่างน่าสนใจ

ในทฤษฎีการออกแบบ การจับคู่สี หรือ Color Scheme มีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่ในบางครั้ง ทฤษฎีก็เป็นเพียงแนวทางพื้นฐานเพื่อที่นักออกแบบจะได้ออกไปทดลองค้นหาความแปลกใหม่ที่นอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์เดิมๆ "เราไม่ได้ใช้ทฤษฎีตลอดหรอก คือบางที ทฤษฎีก็เป็นเหมือนท่าไม้ตาย เป็นท่ามาตรฐาน แต่หลายๆ ครั้ง เราไม่จำเป็นต้องไปใช้ท่ามาตรฐานเสมอไป สีเป็นเรื่อง Feeling นะ ถ้ามันสวยมันก็คือสวย" จีรเวชกล่าว "เหมือนฉากในหนังเรื่อง The Grand Budapest Hotel และ The Shape of Water จัดฉากเทพมาก การใช้ Props ทุกอย่างคิดคู่สีมาหมดเลย พออยู่ร่วมกันในเฟรมแล้วสวยมาก"

สีกับแสง

เพราะสีกับแสงเป็นสิ่งที่คู่กัน อุณหภูมิของแสงส่งผลต่อการรับรู้สีเสมอ ดังนั้น การเลือกใช้สีในอาคารจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทของแสงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ "เวลาใช้สีตรงไหนก็ให้ไปเลือกสีตรงนั้น" จีรเวชอธิบาย "เช่น จะทาสีนี้ในห้องนอน แต่ไปเลือกสีนี้ในโชว์รูม พอกลับมาทาในห้อง มันก็ไม่ใช่สีที่เราอยากได้"

New Normal กับการออกแบบที่เปลี่ยนไป

ความเปลี่ยนแปลงในยุคชีวิตวิถีใหม่ส่งผลโดยตรงต่อ Program ในการออกแบบอาคาร ผู้คนไม่เพียงใช้เวลาอยู่กับบ้านนานกว่าที่เคย หากแต่ยังมีความต้องการใหม่ๆ และมีพฤติกรรมที่ต่างไปจากความคุ้นชินในอดีต "จริงๆ New Normal มันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนในแง่ของ Function นะ" จีรเวชเล่า "ตอนนี้มี Request ใหม่ๆ หลายอย่างเกิดขึ้น เช่น ห้องทำงานในบ้านที่ต้องพร้อมสำหรับประชุมออนไลน์ได้ หรือห้องน้ำที่เคยอยู่ด้านใน แต่ตอนนี้ เข้ามาปุ๊บต้องถอดรองเท้า ล้างมือได้เลย ดังนั้นห้องน้ำก็ควรจะต้องมาอยู่ด้านหน้า บางคอนโดคิดเรื่องการส่งอาหารแบบ Delivery มีจุด Drop อาหาร พออาหารมาถึง เราลงมาจากห้อง มาเจอกัน มีตู้ยูวี ส่งของผ่านตู้ยูวีได้แล้ว"

เพราะความไม่แน่นอนของยุค New Normal การออกแบบพื้นที่ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้จึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญ "เดี๋ยวนี้บ้านต้องโล่งๆ ใช้ Loose Furniture เยอะๆ พร้อม Move พร้อมปรับเปลี่ยน เพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็ว" จีรเวชอธิบาย "ผมคิดว่าการใช้สีขาวหรือสีอ่อนๆ เบาๆ น่าจะเป็นสีเบสิคที่ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญต้องเป็นสีที่เรารู้สึกว่าอยู่กับมันได้นานๆ สีนั้นน่าจะเหมาะกับ New Normal สำหรับเจ้าของบ้านแต่ละคน"

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่าเฉดสีคือเทคโนโลยีของสีที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ในยุคที่ทุกคนต้องหมั่นล้างมือ สวมหน้ากาก และรักษาระยะห่างทางสังคม ผู้คนเริ่มหันมาสนใจสีที่ช่วยให้ชีวิตในบ้านของพวกเขาสะดวกสบายและมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น "ทั้งสีกันความร้อน สีที่มีคุณสมบัติ Self-Cleaning หรือสีในบ้านที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย" จีรเวชกล่าว "มันเป็นเรื่องในเชิงคุณภาพ จะเข้มหรือจะอ่อนก็แล้วแต่ คุณสมบัติของสีสำคัญกว่าสีอะไรเสียอีก"

JERAVEJ'S MOOD BOARDS

1. ภาพเกลียวคลื่นโดย Hokusai กับช่วงจังหวะที่สีน้ำเงินค่อยๆ แปลงร่างกลายเป็นสีฟ้า

2. สีที่ผสมผสานระหว่างทะเล ท้องฟ้า และต้นไม้ กลายเป็นสีฟ้าผสมเขียวที่แฝงความตุ่นๆ อย่างลงตัว

3. เทาดำ สีที่เกิดจากความไหม้ของไม้จนกลายเป็นด่านผสมผสานผิวสัมผัส ความดำที่ไม่ดำ กับเสน่ห์ของวัสดุตามธรรมชาติ

4. ใบไม้กับความหลากหลายในเฉดสีเขียว เมื่อจับคู่กับระนาบสีเหลืองภายในห้องแล้วก่อให้เกิดบรรยากาศที่เข้ากัน

5. สีท้องฟ้าเวลาเย็นๆ กับการไล่เฉดของสีฟ้าครามยามพระอาทิตย์อัสดง ปรากฏการณ์คลื่นของสีที่มีเวลาให้ชื่นชมเพียงวันละครั้ง

6. สีของอิฐที่ผสมความดำของขี้เถ้า เปลือกข้าวกับขี้เลื่อย ซึ่งมีรูพรุนจนเกิดภาวะของแสงและเงาที่ให้กำเนิดสีเทาอันเป็นเอกลักษณ์

7. ปฏิกิริยา Oxidation กับสีแดงสนิมที่เกิดจากการกัดกร่อนตามสภาวะทางธรรมชาติ

8. คู่สีที่ผสมความนุ่มของสีเหลืองจากไม้สนอบแห้งเข้ากับสีเทาของหิน ได้อย่างพอเหมาะพอดี

9. การจับคู่ที่ลงตัวของสีเหลืองจากกำแพงดิน Ram Earth สูตรพิเศษ กับสีเขียวชอุ่มของพุ่มไม้มะขาม

10. Black - Orange เสน่ห์ของสีส้มและสีดำที่ส่งเสริมเติมพลังซึ่งกันและกันอย่างน่าสนใจ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Photo Credit: Jeravej Hongsakul, Pinterest, Behance

JUN SEKINO

Principal at JUNSEKINO INTERIOR DESIGN CO., LTD.
& JUNSEKINO ARCHITECT AND DESIGN

05

จูน เซคิโน สถาปนิกเจ้าของรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งเอเชีย 2018 กับผลงานที่โดดเด่นด้วยความใส่ใจในทุกมิติขององค์ประกอบในงานออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยผสมผสานงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน

05

NEW NORMAL กับ BACK TO BASIC

ความสนใจในเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมไม่เคยหยุดนิ่ง หลักการและแนวคิดต่างๆ ล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สิ่งประดับตกแต่งที่เคยได้รับความนิยมเมื่อครั้งหนึ่ง กลับถูกมองเป็นความฟุ่มเฟือยจนกลายเป็นส่วนเกินในเวลาต่อมา และนักสร้างสรรค์ก็ยังคงเดินหน้าค้นหาความแปลกใหม่อยู่เรื่อยไป "ผมว่ามันเป็น Period ของการออกแบบแหละ ประมาณทุกๆ ห้าปีมันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง ช่วงหนึ่งเราก็พูดกันเรื่อง Green ช่วงหนึ่งเราพูดกันเรื่อง Form ช่วงหนึ่งเราก็พูดกันเรื่อง Sustainable จนหลังๆ มานี้ พูดกันเรื่องวัสดุ" จูน เซคิโน กล่าว "ตอนนี้ ในช่วง New Normal ผมว่าคนหันมาพูดเรื่อง Back to Basic กันมากขึ้น"

ในยุค New Normal ที่ทุกคนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ข้อจำกัดหลายๆ อย่างกลายเป็นพลังผลักดันให้ผู้คนหันกลับมาเหลียวมองหาแรงบันดาลใจจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวมากขึ้น จนหลายๆ สิ่งที่เคยถูกมองข้ามได้เผยให้เห็นถึงเสน่ห์และความสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างเปิดเผยมาเนิ่นนาน "ผลกระทบจากโควิดทำให้คนกลับมาคิดว่าแท้จริงแล้วเราสนใจอะไร สุดท้ายก็มาคิดว่าจะเอาของที่มีอยู่มา Twist ยังไง มันก็เลยมีการ Renovate มีการปรับจากสิ่งที่มีอยู่" จูนเล่า "การปรับก็คือเปลี่ยนแปลง และที่เปลี่ยนง่ายที่สุดก็คือเรื่องสีนี่แหละ"

การใช้สีนั้นมีอยู่ในงานออกแบบและศิลปะทุกแขนง ทั้งแฟชั่น กราฟิก ภาพยนตร์ ในขณะที่ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของเฉดสีในงานออกแบบบางแขนงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นวงการแฟชั่น สีในงานออกแบบสถาปัตยกรรมกลับเปลี่ยนแปลงอย่างแช่มช้าและค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อถึงเวลาที่สมควรและมีหลายๆ องค์ประกอบที่เหมาะสม เหล่าสถาปนิกก็พร้อมที่จะนำเสนอสีสันใหม่ๆ ในงานออกแบบตกแต่งอาคารเช่นกัน "เมื่อก่อนต้องคุมโทน แต่ปัจจุบัน โดยเฉพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ จะมีความกล้าในการใช้สีในสถาปัตยกรรมมากขึ้น" จูนกล่าว

LOCAL COLORS

ภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดกันมาเนิ่นนานในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์แตกต่างเฉพาะตัว วัสดุในท้องที่ส่งผลให้การใช้เฉดสีมีความหลากหลายไม่เหมือนกัน เมื่อสถาปนิกนำแรงบันดาลใจจากศิลปะพื้นบ้านมาปรับใช้ในงานออกแบบสมัยใหม่ ความน่าสนใจของสีสันแบบไทยๆ จึงเกิดขึ้น "แต่ละที่มี Signature ของตัวเอง มันอาจจะมาจากสีของวัสดุ สีของกระบวนการผลิต สีของสภาพแวดล้อม สีของบริบทแถวนั้น พอเห็นแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้มันใต้ อันนี้มันเหนือ อันนี้มันอีสาน" จูนกล่าว "หลังๆ มานี้ ผมได้ทำงานต่างจังหวัดเยอะ ทั้งที่ภาคใต้ และที่ภาคอีสาน แล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับสีที่เห็น"

เมื่อการรักษาระยะห่างทำให้การเดินทางระหว่างประเทศกลายเป็นเรื่องไกลตัว การกลับมาทบทวนดูของใกล้ๆ ตัวทำให้เกิดการค้นพบความแปลกใหม่จากการปรับมุมมอง "ช่วงนี้คนกลับไปสู่ Craftsmanship เยอะ คือให้คุณค่ากับการทำด้วยตนเอง เพราะฉะนั้น สีมันไม่ได้มาจาก Pinterest หรือเมืองนอกหรอก" จูนกล่าว "ช่วงที่เราปิดประเทศ เราทำงานในประเทศมากๆ เราก็จะเห็นอะไรที่มันอยู่ตามชาวบ้าน ตาม Local ที่เราไม่เคยเห็นเลย สีที่เห็นมันไม่เคยเกิดจาก Industrial หรือ CMYK หรือ Photoshop มันเป็นสีที่เกิดจาก Process ที่เขาทำจริงๆ อย่างสีนี้ น้ำตาลไหม้แบบนี้ เป็นฟ้าอย่างนี้ เป็นเขียวอย่างนี้ มันเกิดจากเทคนิคในท้องถิ่น เกิดจากบริบท ผมสนใจเรื่องแบบนี้"

สีกับมุมมองและความชอบส่วนบุคคล

ในขณะที่สีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้คนที่พบเห็น ในทางกลับกัน ประสบการณ์ของคนก็มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับสีสันที่อยู่รอบๆ ตัวด้วยเช่นกัน ท่ามกลางบริบทเดียวกัน ความรู้สึกที่มีต่อสีหนึ่งๆ อาจแตกต่างกันตามตัวแปรสำคัญ นั่นก็คือความชอบของแต่ละบุคคล "การใช้สีมี Background ด้วยว่าแต่ละคนชอบสีไม่เหมือนกัน อันนี้น่าสนใจ เพราะสีมันเป็นเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวเยอะ ว่าชอบไม่ชอบ จริงๆ สีนี่ยากมาก มันไม่ใช่สีอะไรก็ได้สาดไป" จูนเล่า "คนชอบคิดว่าสีมาทีหลัง แต่จริงๆ ผมว่ามันต้องมาตั้งแต่เราเริ่มคิดเลย เพราะมันมีผลมาก สีเป็นอะไรที่ตัดสินยากมาก ถ้าเป็นขาว ดำ เทา เราก็ Control แค่ Texture แค่ Touch แต่พอเป็นสี มันมีเรื่องของ Harmony เรื่องคู่สี เรื่อง Contrast ความตั้งใจเราอยากให้คนรู้สึกอย่างไร สีมันมีผลต่อความรู้สึกคน"

สีกับ Element of Life ใน Cycle of a Day

แต่ละช่วงเวลาของวันมีสีสันที่แตกต่างกันไป สำหรับจูน เซคิโน เขาอธิบายเฉดสีที่ปรับเปลี่ยนไปตามคลื่นของอารมณ์และความรู้สึกที่ค่อยๆ วูบไหวไปตามจังหวะชีวิตในห้วงเวลาต่างๆ เป็นสามสี จากความอบอุ่นของบรรยากาศยามเช้ากับการเริ่มต้นของวันใหม่ในสีเบจ จากนั้นค่อยๆ เปลี่ยนสู่ความเคร่งขรึมจริงจังในการทำงานกับสีแดง แล้วผ่อนคลายลงในโลกส่วนตัวยามเย็นกับสีฟ้าคราม "มันเป็น Mood ที่เรามองไม่เห็น แต่เรารู้สึก สีมันเป็นอารมณ์" จูนกล่าว "Life Cycle ในหนึ่งวันของผมเป็นแบบนี้ สีเป็น Element of Life ในช่วงเวลาทั้งวัน เป็น Cycle of a Day บางทีมันไม่มีเหตุผล คนอื่นอาจจะเห็นเป็นสีอื่น แต่ผมเห็นเป็นสามสีนี้"

JUN'S MOOD BOARDS

1. - 3. Basic Beige

ความคุ้นชินกับสีที่อยู่ในสิ่งรอบๆ ตัว ในมุมมองของจูน สีเบจฉาบอยู่บนแสงแดดยามเช้า แฝงตัวอยู่ในเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ กลมกลืนอยู่ในอาหารการกิน และผสมปนเปอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าทุกหนแห่ง "สำหรับผม สีเบจคือพื้นฐานเลย เป็นสีเบสิคของชีวิต ทุกคนรู้สึกว่ามัน Friendly เช้ามาคือสิ่งแรกที่เราจะเห็น ตื่นมาเจอแดด แสงพระอาทิตย์เข้ามาสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์ในใบไม้แห้ง หรือพวกเครื่องสาน เป็นสีที่มีอยู่ในธรรมชาติจริงๆ พอเราเห็นสีเบจมันทำให้เรารู้สึกสบายๆ แบบไม่ต้องพยายาม ใช้คำว่า Relax ก็แล้วกัน" จูนกล่าว "จริงๆ เบจเป็นสีพื้นฐานที่จะไปเกิดสีอื่น อย่างเวลาออกแบบ ผมใส่สีเบจเข้าไปก่อน แล้วค่อยใส่สีอื่นเข้าไป เบจอาจจะ 50% ที่เหลืออาจจะ 20-30% ก็แล้วแต่"

4. - 6. Red takes Control

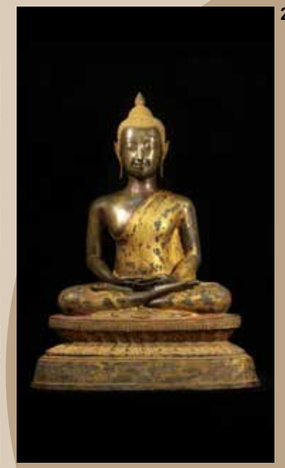
ด้วยความร้อนแรงพลังงานเฉพาะตัวบางอย่าง สีแดงอาจจะไม่ใช่สีที่พบเห็นได้มากนักในงานสถาปัตยกรรม แต่ในช่วงเวลาของการทำงานที่ต้องคิดและตัดสินใจ จูนมองว่าจังหวะชีวิตในการทำงานออกแบบของเขามีอารมณ์เป็นสีแดงๆ "ถ้าเอาสีแดงไปใช้ในอะไรที่มันเยอะๆ นี่ มันจะมีพลังในการจูงใจคนสูงนะ เป็นสีที่ใช้ในการคอนโทรลได้ดี ถ้าอยากให้คนเชื่ออะไรก็ใช้แดง ความเป็นตัวตนของแดงนี่จะชัดมาก เชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก ดังนั้น ช่วงเวลาทำงาน นี่มันเป็นช่วงเวลาสีแดง ทำให้เรา Alert แล้วก็แบบมีความเป็นตัวเองพอสมควร" จูนอธิบาย "เมื่อก่อนจะหนีสีแดง เป็นตัวเลือกท้ายๆ เลยที่จะใช้ แต่พอได้ลองใช้สีที่เราไม่ค่อยกล้าใช้ดู ผมรู้สึกว่ามัน Refresh มันไปอยู่กับวัสดุอะไร มันให้ความรู้สึกต่างกันมาก สีแดงมันทำให้อึกสีเด่นขึ้น แต่เราต้องใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะ เพราะถ้าทุกอย่างมันแดงก็คงจะโหดมาก นอกจากตัวสีแล้ว ยังชอบ Effect ของมัน แสงของมัน สีแดงจะให้ Feeling ในการคอนโทรลอารมณ์คนแบบชัด ไม่ประนีประนอม ถ้างานเรามีสีแดงตรงไหน เป็นแจกัน เป็นโซฟา ก็จะรู้เลยว่าตรงนี้สำคัญ ผนังแผ่นนี้สำคัญ ในการใช้สี ถ้าเราอยากเน้นตรงไหนให้สำคัญ เราก็ใช้สีแดงตรงนั้น"

7. - 10. Blue After Six

หลังจากใช้พลังไปกับการทำงาน ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคราม ก็ถึงโมงยามของการพักผ่อนและเวลาส่วนตัว สำหรับสถาปนิกอย่าง จูน เซคิโน เขาอธิบายอารมณ์ในช่วงเวลานี้ของวันด้วยสีน้ำเงิน Navy Blue "ผมรู้สึกว่าเราจะมีเวลาของตัวเองตอนหลังหกโมง ช่วงเวลาหลังเลิกงาน เวลาที่รู้สึก Calm Down เปิดเพลงฟัง เวลาเราดื่ม ผมรู้สึกถึงสี Navy Blue มันให้ความรู้สึกแบบ Soul After Six" จูนกล่าว "โดยพื้นฐานผมเป็นคนชอบสีน้ำเงินอยู่แล้ว ผมชอบมองท้องฟ้า จริงๆ ท้องฟ้ามันสีฟ้า แต่ฟ้าของเรามันก็ไม่เหมือนกัน เช้า กลางวัน เย็น ช่วงอึมครึมก็เป็นสีคราม สดใสหน่อยก็เป็นสีฟ้า สี Navy Blue ทำให้ผมรู้สึก Calm Down สังเกตดูสี Navy Blue มันจะอยู่ในเสื้อผ้าเราเยอะมาก แต่อยู่ใน Architecture น้อย สีฟ้าเวลาไปอยู่กับวัสดุจริงๆ พวกไม้ เรารู้ว่าเป็นไม้แต่เป็นไม้ที่มีสี จากที่เคยคิดว่าไม้ต้องสีขาว มีธรรมชาติ แต่พอมีสีเข้ามาไม้มันก็น่าสนใจ"

1.

2.



3.

4.

5.

6.

7. - 8.

9.

10.

Photo Credit: Jun Sekino, Thorr Living, Lifestyle Asia, Inkagu, Pinterest

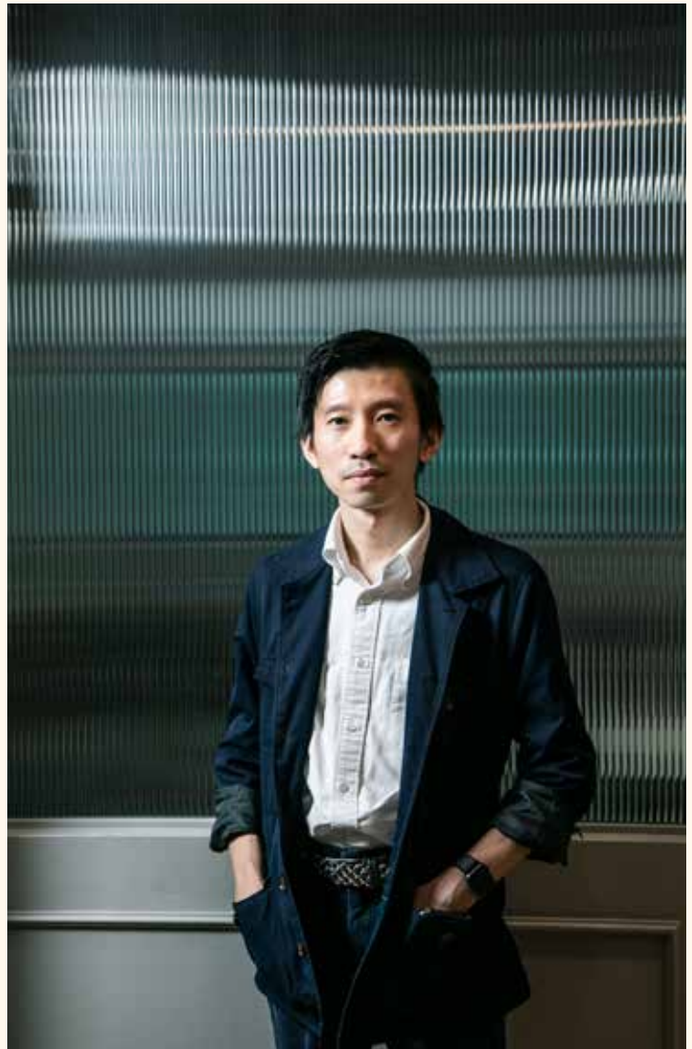
KIJTANES KAJORNRATTANADECH

Managing Director / Founder
of TASTE SPACE CO., LTD.

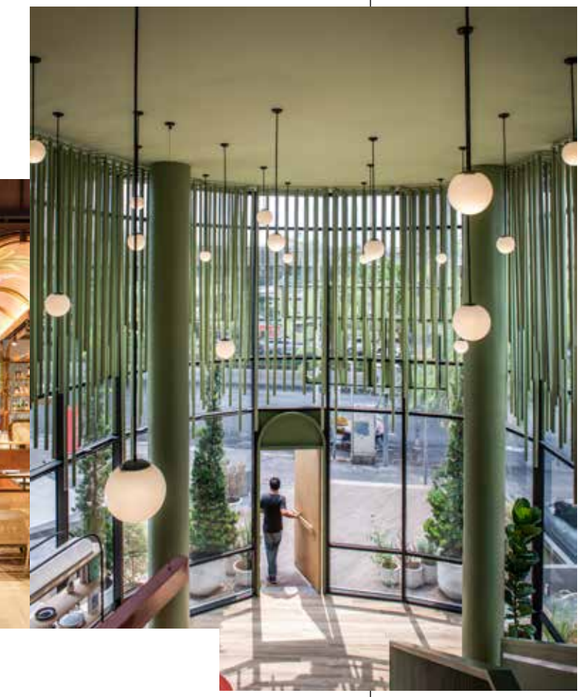
กิจธเนศ ขจรรัตนเดช Interior Designer ผู้ก่อตั้ง Taste Space สำนักงานออกแบบที่เชี่ยวชาญด้านการสรรค์สร้างงานตกแต่งสำหรับร้านอาหารให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ด้วยแนวทางในการดึงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของกิจการและการหยิบยืมแรงบันดาลใจจากอาหารจานเด็ด เข้ามาปรับประยุกต์ออกเป็นภาษาทางการออกแบบ ทำให้ผลงานของเขามีเอกลักษณ์และมีความหมายลึกซึ้งน่าสนใจ

06

COLOR -------DECODING



06



การโยงใยที่มาและที่ไปในงานออกแบบ

ที่ Taste Space กิจธเนศ ขจรรัตนเดช นำทีมนักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยการสร้างร้านอาหารและคาเฟ่ที่มีจุดเริ่มต้นจากความรักและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เป็นเจ้าของกิจการ ในการออกแบบร้านอาหารสักแห่ง หรือคาเฟ่สักที่ นักออกแบบคนนี้ต้องล้วงลึกเข้าไปทำความรู้จักกับผู้เป็นเจ้าของจนถึงแก่น เพื่อที่จะคิดวิเคราะห์และตีโจทย์อย่างถี่ถ้วน แล้วโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนเจ้าของกิจการสู่งานออกแบบที่เป็นร้านของคนๆ นั้นอย่างแท้จริง "เราจะหา Inspiration จากรอบๆ ตัวแล้วก็ค่อยๆ ตีความต่อยอดจนออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ร้าน ซึ่งเราก็เลือกสีจากไอเดียตรงนี้ขึ้นมา เอาสิ่งที่ลูกค้าเขาเป็น เอาเรื่องที่อยากจะนำเสนอมาเป็นคอนเซ็ปต์ร้าน" กิจธเนศกล่าว "ถ้าคุณจะเปิดร้านกาแฟ สิ่งแรกที่จะถามคือคุณจะขายกาแฟแบบไหน แล้วที่มาที่ไปของคุณเป็นยังไง เพราะตอนนี้ทุกคนบอกว่าร้านกาแฟ แล้วร้านกาแฟทุกร้านมันก็คือกาแฟ สุดท้ายจุดที่แตกต่างจากคนอื่นคืออะไร อย่างเช่น คุณใช้กาแฟเฉพาะจากทางเหนือ ก็ต้องถามว่ากาแฟทางเหนือของคุณเป็นอย่างไร เล่าให้ฟังหน่อย ชาวเหนือของคุณอยู่บนเขาหรืออยู่ตรงไหน แล้วถิ่นตรงนั้นมีเรื่องราวอะไร เราอยากจะเอาคอนเซ็ปต์นี้มาเล่น เพราะเราอยากจะเคารพคนปลูกกาแฟ"

แนวคิดในการออกแบบของกิจธเนศสามารถอธิบายได้จากที่มาที่ไปของแต่ละโครงการ เขาทำความรู้จักเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ แล้วจึงโยงใยจุดเริ่มต้นของการทำร้าน สู่จุดหมายในงานออกแบบ ทำให้ผลงานของเขามีมิติที่ลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่การตกแต่งเพื่อความสวยงาม "ส่วนใหญ่เราจะใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เขาเป็นก่อน เช่น ร้านนึง เป็นร้านซีฟู้ดที่เชียงใหม่ ร้านนี้เกิดจากการที่เจ้าของร้านบอกว่าเขาหาของสดได้" กิจธเนศเล่า "พอเป็นซีฟู้ดและของสด คนก็มักจะคิดถึงท่าเรือ แต่เรือก็เยอะแล้ว ชายฝั่งก็เยอะ แล้วมีจุดไหนที่ยังน่าสนใจอยู่ เราก็คิดถึงชาวประมงที่ต้องออกเรือไปกลางทะเล กลางวันมันก็คงเฉยๆ แล้วถ้ากลางคืนเป็นยังไง ก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ Midnight Ocean แล้วเราก็ใช้สีน้ำเงินเข้มไปเลย"

เอกลักษณ์และตัวตน...ส่วนผสมระหว่างนักออกแบบและเจ้าของกิจการ

ความแตกต่างสร้างจุดเด่น ในการออกแบบ ความแตกต่างนั้นต้องเกิดจากการสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล ในการออกแบบร้านให้มีลักษณะเฉพาะตัว กิจธเนศเลือกที่จะทำร้านโดยสะท้อนถึงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของออกมาผ่านงานออกแบบและตกแต่ง "เราจะค้นเอาตัวตนของเจ้าของออกมาให้มากที่สุด มากกว่าการที่จะใส่ตัวตนของเราลงไป สุดท้ายเขาอยู่กับร้าน เขาเป็นคนขาย เขาเป็นคนที่จะประกอบอาชีพนี้ เขาจะอยู่กับมันไปอีกยาว จะเอาตัวเราไปใส่ให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นไปไม่ได้ มันต้องคนละครึ่ง แล้วเราก็ใช้ความเป็นดีไซเนอร์เข้าไปช่วยปรับให้มันสนุก น่าสนใจขึ้น" กิจธเนศกล่าว "อย่างร้านกาแฟ GRADIENT Toast Cafe เราไปหาข้อมูลแบ็คกราวด์ลูกค้า เจอว่าเขาทำโรงงานเหล็กข้ออ้อย เราก็ไปหาว่าเหล็กข้ออ้อยมันทำยังไงนะ ก็เจอว่าระหว่างการผลิตต้องทำให้มันร้อน แล้วก็รอให้มันเย็น ระหว่างรอให้มันเย็นมันจะมีสีเหลืองแบบลาวา แล้วเริ่มแดง จนกลายเป็นตำจึงมาเป็นเหล็ก มันก็เลยเป็นที่มา เราก็เลยเอาตรงนั้นสร้างเป็นทั้งสี เป็นทั้งตัวร้าน เป็นทั้งไอเดียทั้งหมด"

สีที่ใช่กับสีที่ชอบ

ทุกคนล้วนก็มีสีที่ชื่นชอบของตนเอง แต่ใช่ว่าทุกสีจะสามารถนำมาใช้ในงานตกแต่งได้เสมอไป ในการออกแบบร้านตามแนวคิดที่จะสื่อถึงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ การตามหาสีที่ตอบโจทย์นั้นสลับซับซ้อน การเลือกสีโปรดในดวงใจ ในฐานะนักออกแบบ กิจธเนศต้องหาทางปรับประยุกต์เพื่อหาสีที่ใช่และลงตัวกับแต่ละโครงการ "ถ้าถามว่าเจ้าของเขาชอบสีอะไร บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เขาอยากจะนำเสนอ บางโครงการ เจ้าของเขาก็จะมีสีมาให้เรียบร้อยแล้ว แต่เราก็จะต้องคอยปรับโทน ปรับเฉดเพื่อให้มันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของร้านเขา" กิจธเนศกล่าว "บางทีอาจจะใช้สีที่เขาต้องการก็ได้ แต่เราต้องปรับอะไรบางอย่าง ให้มันเข้ารูปเข้ารอยขึ้น ให้มันมีจุด Link มีเรื่องราวที่แข็งแรง และมีพื้นเพมาจากเขาจริงๆ อันนี้ก็คือต้องคุยกันว่าเราสามารถทำได้ขนาดนั้นหรือไม่ ถ้าไม่เราก็ต้องคุยกันก่อนว่าสิ่งที่คุณอยากไปมันอาจจะไม่ได้ Link ขนาดนั้น ยกเว้นว่าคุณจะยอมรับได้ว่าสิ่งที่คุณอยากได้มันจะถูกผลักไปอีกทิศทางนึง ก็จะปรับไปทิศทางนั้นแทน"

สีสันและแรงบันดาลใจที่อยู่ในทุกรสชาติ

ผู้คนรับประทานอาหารเข้าไปไม่ใช่เพียงเพื่อเสพรสชาติ หากแต่ภาพลักษณ์ของอาหารก็มีความสำคัญต่อการเพิ่มอรรถรสในการบริโภคด้วยเช่นกัน สีสัน และหน้าตาล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารแต่ละจานดูโดดเด่นชวนรับประทาน ในการออกแบบตกแต่ง กิจธเนศมักจะเข้าไปสำรวจค้นหาและหยิบยืมเอาแรงบันดาลใจจากครัวออกมาสร้างสรรค์บรรยากาศของร้านให้สอดคล้องสัมพันธ์กับอาหารอันเป็นหัวใจหลักของแต่ละร้านอย่างแท้จริง "เราออกแบบคาเฟ่ เราทำร้านอาหาร ทำบาร์เป็นหลัก เราก็เลยเน้นเป็นรูปอาหาร แล้วพอเป็นรูปอาหาร มันก็เกี่ยวกับบรรยากาศในร้านอยู่แล้ว" กิจธเนศพูด "เวลาผมหาแรงบันดาลใจ หาข้อมูล หรือมองหาสี ผมก็จะเอาเรื่องภาพรวมของสิ่งที่เราจะทำ เอาเรื่องอาหาร ค่อยๆ ดึงเป็นสีขึ้นมา สุดท้าย มันเลย Link มาเป็นธรรมชาติของอาหารที่คนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้ว...แต่ไม่เคยคิดถึง"

สีขาวของข้าวสาร สีส้มของกระดองปู สีดำของถ่าน สีน้ำเงินของดอกอัญชัน อาหารแต่ละอย่างล้วนมีสีสันเฉพาะตัว เมื่อนักออกแบบอย่างกิจธเนศได้เข้าไปสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด เขาก็พบว่าสีสันของแต่ละเมนูอาหารนั้นมีเฉดสีที่น่าสนใจไม่แพ้รสชาติของมัน "สัตว์กระดอง เวลาต้มสุกมันจะกลายเป็นสีส้ม ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นสีอะไรก็ตาม เราสนใจเพราะเราคิดว่าประเทศไทยเก่งเรื่องซีฟู้ด สัตว์ทะเลก็เยอะ เราเลยสนใจว่าจะเอาสีของเขามาเล่นอย่างไรได้บ้าง ส้มของปู เวลาเจอความร้อนจะเกิด Gradient ไล่ความขาวมาส้ม สิ่งที่ผมมองคือประทับใจ Texture ของมันที่เหมือน Terrazzo เลย กุ้งนี่ยิ่งเห็นเป็นลอนชัดเลย เฉดตรงนั้นมันน่าสนใจ" กิจธเนศกล่าว "แล้วอาหารไทยก็ขาดข้าวไม่ได้ เราก็เลยคิดถึงสีขาวแบบข้าว ส่วนใหญ่เราจะเคยได้ยินขาวไข่ ขาวนม แต่ขาวข้าวเรายังไม่ค่อยได้ยิน จริงๆ ขาวข้าวมันมีความนวลอีกแบบนึง จะเหมือนขาวเปลือกไข่ก็ไม่ ขาวข้าวมันจะแบบนวล มันสวยและสบายตา"

ความใส่ใจในการเลือกสีในยุค New Normal

ใครๆ ก็อยากใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สดใสอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ทำให้จิตใจเบิกบาน ในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกภายนอกเต็มไปด้วยปัญหา ช่วงเวลาที่ทุกคนจำเป็นต้องเก็บตัวเองอยู่กับบ้านมากขึ้น ข้อจำกัดต่างๆ กลายเป็นแรงผลักดันให้หลายๆ คนหาหนทางที่จะสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมใหม่ให้กับตนเอง "ผมคิดว่า New Normal มีผลกับการใช้สีนะ เพราะคนอยู่บ้านกันมากขึ้น นั่นหมายความว่าเขาจะใส่ใจมากขึ้นว่าเฉดสีอะไรจะเหมาะกับตัวเขา เฉดสีอะไรจะเหมาะกับตัวบ้าน สีอะไรที่ทำให้อยู่แล้วสงบและปลอดภัย" กิจธเนศกล่าว "ผมคิดว่าสีสำหรับหลังยุค New Normal จะมีบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกอยู่บ้านแล้วไม่เหี่ยว อยู่แล้ว Fresh Up ได้ ยกตัวอย่างแถบสแกนดิเนเวียน ทำไมสีสันเขาเยอะจังเลย สีสันเขาน่าสนใจ เพราะเขาเป็นเมืองหนาว พระอาทิตย์ต่อรอบปีมันน้อย บางเดือนก็แค่วันละสี่ถึงห้าชั่วโมง ฉะนั้นอยู่บ้านมากกว่า ออกไปก็มืด ดังนั้นอาจจะมีการใช้สีเข้ามาช่วยให้มันรู้สึกสดใสขึ้น"

KIJTANES'S MOOD BOARDS

1. ข้าวสาร

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทยก็คือข้าว สีขาวของข้าวสารให้ความรู้สึกที่ขาวนวล สวยงาม สบายตา แตกต่างจากขาวอื่นๆ

2. ถ่านไม้

องค์ประกอบในธรรมชาติที่ถูกใช้ในการปรุงอาหารมาตั้งแต่ยุคอดีต ถ่านกับความดำที่ไม่มืดสนิท แต่แฝงความซีดแบบสีเทาเอาไว้อย่างน่าสนใจ

3. กรรชูเปียง

เมนูเด็ดที่นำกรรเชียงปูม้ามาปรุงร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆ โดยแยกเป็นสามอุณหภูมิ เกิดเป็นสีสันส้มเหลืองที่น่าสนใจของไข่และเนื้อปู

4. พริกแกง

รสชาติจัดจ้านของพริกแกงแสดงออกมาผ่านสีส้มแดงที่เผ็ดร้อน นี่คือสีสันที่อยู่เบื้องหลังหลากหลายรายการอาหารไทยอันขึ้นชื่อ

5. น้ำทะเล

การผสมผสานระหว่างสีฟ้าสู่สีเขียวของเกลียวคลื่นในท้องทะเล ที่ซึ่งความลึก และแรงลมส่งผลต่อการแปรเปลี่ยนของเฉดสีได้อย่างน่าอัศจรรย์

6. สนิมสีฟ้า

เมื่อโลหะบางชนิดทำปฏิกิริยา Oxidation กับอากาศและความชื้น เกิดเป็นสนิมสีฟ้า Patina Blue ที่ดูสวยงามแปลกตาน่าสนใจ

7. กุ้งและไข่กุ้ง

แรงบันดาลใจจากสีสันของอาหาร เมื่อไข่กุ้งร้อนๆ ราดลงไปสัมผัสกับเนื้อและไหลเยิ้มไปบนเปลือก เกิดเป็นส่วนผสมของเฉดสีที่สวยงามจนชวนให้น้ำลายไหล

8. ปูต้ม

สีและผิวสัมผัสของกระดองปูเมื่อต้มจนสุกน่ารับประทาน เกิดเป็นสีสันจัดจ้านสวยงามดึงดูดสายตา

9. อัญชัน

ดอกไม้ที่มีสีน้ำเงินเข้ม สีที่หายากในธรรมชาติทั่วไป ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำมะนาวสดแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงสวยหวาน

10. เค้กโรลกุหลาบลิ้นจี่

ขนมรสชาติละมุนลิ้นกับเฉดสีสดใสที่ผสมผสานระหว่างความหอมหวานของกุหลาบแล้วแอบรสอมเปรี้ยวของลิ้นจี่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Photo Credit: Kijtanes Kajornrattanadech, Homedepo, The Guardian, Pinterest, Twitter

COLOR --------DECODING

07

MANATSPONG SANGUANWUTHIROJANA

Architect and Design Director of HYPOTHESIS

มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา สถาปนิก และ Design Director แห่ง Hypothesis บริษัทออกแบบที่มุ่งสร้างสมมติฐานที่แตกต่างให้กับงานออกแบบ ผ่านการตั้งคำถามและหาคำตอบ เพื่อแก้ปัญหาให้กับงานสถาปัตยกรรม งานอินทีเรีย และการออกแบบสภาพแวดล้อม รวมไปจนถึงเรื่องของสี

07

จากสมมติฐาน สู่งานออกแบบ

แนวคิดการทำงานของ Hypothesis ไม่ใช่แค่เพียงการตั้งสมมติฐานในงานออกแบบ Architecture, Interior Space, Environmental Design ไปจนถึงการวาง Programming Strategy เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตั้งคำถาม และทดลองหาคำตอบ ในทุกสิ่งรอบตัว ผ่านการศึกษาย้อนไปถึงอดีต เพราะความเข้าใจในปัจจุบัน สามารถนำไปสู่การคาดการณ์อนาคตได้ เช่นเดียวกับเรื่องของสีกับการออกแบบของ Hypothesis ที่ตั้งต้นจากสมมติฐาน การตีความตามบริบท และเชื่อมโยงกับหลากองค์ประกอบทั้งดีไซน์ อารมณ์ และคาแรคเตอร์ของพื้นที่

"เราพยายามออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้ไร้ซึ่งกาลเวลา (Timeless) เช่นเดียวกับงานออกแบบบ้านที่ส่วนใหญ่ Hypothesis จะเลือกใช้สีโทนอบอุ่น อย่างสีขาว เทา สีเบจ หรือโทนสีธรรมชาติเฉดอ่อน เพราะอยู่ได้นาน แต่ก็มีบางครั้งที่เราผสมสีใหม่ เพื่อสเปซนั้นๆ เป็นพิเศษ"

เขายกตัวอย่างสเปซของ Factoria ซึ่งเป็นที่ตั้งออฟฟิศ Hypothesis นั้นก็ได้เปลี่ยนโทนสีใหม่ให้เข้ากับภาพลักษณ์ใหม่ของพื้นที่ด้วย "เดิมทีที่นี่เป็นโทนสีขาว-เทา-เงิน เพราะต้องการให้เป็นพื้นที่ Common Area ที่มีความกลางๆ แต่ตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ให้ขรึมขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และดู Luxury ขึ้น เราจึงเปลี่ยนโทนสีใหม่เป็นโทน Midnight Blue ผสานกับสีเขียวของต้นไม้ และสี Copper จากโลหะ รวมทั้งยังออกแบบสีของแสงด้วย เพื่อให้สามารถเปลี่ยนสีเพื่อย้อมบริบทของสเปซได้ตามต้องการ เพราะ Factoria เป็นทั้งคาเฟ่ ร้านอาหาร และสถานที่รองรับการจัดอีเวนต์ต่างๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีของแสงตามสี Corporate Identity ของลูกค้าที่มาจัดงานได้ ดังนั้นเราให้ความสำคัญกับเรื่องของสีอย่างมาก สี และแสงจึงมีผล 100% ต่อคาแรคเตอร์ของพื้นที่"

มนัสพงษ์ยกตัวอย่างอีกหนึ่งโปรเจกท์งานออกแบบคอนโดมิเนียมที่จับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น ทาง Hypothesis ได้เลือกใช้โทนสีที่มีความสนุกสนาน โดยจับคู่สีของแสงแต่ละช่วงเวลาของวันมาใช้ เช่น ม่วง-เหลือง น้ำเงิน-ส้ม น้ำเงิน-เหลือง เป็นต้น

สัจจะวัสดุ และภาวะการเปลี่ยนแปลงของสี

"...สีของเหล็กที่เปลี่ยนจากดำ เป็นสีสนิมน้ำตาล และสีสนิมส้ม สีของใบไม้ที่เปลี่ยนจากเขียวเข้ม เป็นน้ำตาลอ่อน และน้ำตาลเข้ม จนถึงสีของแสง เช่น สีของท้องฟ้าที่มีตั้งแต่สีฟ้าสดใส ไปจนถึงสีม่วงอมส้ม..." เป็นภาวะของสีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เขาสนใจ ทั้งสีในตัวของวัสดุ และสีในธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึ่งเขาดึงมาใช้ในงานออกแบบอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่การชูเสน่ห์งานเหล็กที่เปลี่ยนแปลงสีและเท็กซ์เจอร์เมื่อผ่านการใช้งานที่โชว์รูม Villa Vinotto, โรงแรม IR-ON Hotel และร้านอาหาร Vivarium พระราม 4 ซึ่งที่ Vivarium เขายังนำเฉดสีแดงแบบ Red Masala (เครื่องเทศชนิดหนึ่งของอินเดีย) มาเสริมเพื่อสร้างแรงกระตุ้นเกี่ยวกับอาหารให้กับคนด้วย

สีจากธรรมชาติรอบตัว

"สีที่ผมสนใจส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติรอบตัว ยกตัวอย่าง สมัยโบราณ สีม่วง เป็นสีที่ค่อนข้างหาได้ยากมากๆ โดยคำว่า 'Purple' ที่แปลว่า สีม่วงนั้น มาจากชื่อหอยในทะเลลึก เพราะเลือดของหอยชนิดนี้เมื่อคั้นออกมาจะได้เป็นสีม่วง คนสมัยโบราณจึงนำน้ำสีม่วงมาย้อมเป็นผ้าให้กับจักรพรรดิ หรืออย่างผมไปประเทศสเปนแล้วได้เห็นไม้กางเขนของพระคริสต์สีทองถูกพันด้วยผ้าสีม่วงเข้มเฉดสวยมาก ทำให้ผมรู้ว่าสีม่วงยังมีความหมายในคริสต์ศาสนา ซึ่งสียังมีนัยยะอื่นๆ ทางสัญลักษณ์ในการแสดงออกอีกด้วย"

มนัสพงษ์ยกตัวอย่างงานปรับอัตลักษณ์ใหม่ให้กับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้งส่วนของงานออกแบบ Corporate Idendity และการกำหนดค่าสีที่จะนำไปใช้ทั้งในงานกราฟิก จนถึงสีของงานสถาปัตยกรรม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสีม่วงที่ได้จากธรรมชาตินี้ด้วย

จากอดีต สู่เทรนด์อนาคต

"ผมเรียนจบปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ เลยมองว่าสถาปนิกไม่ควรมองเห็นแต่อนาคตอย่างเดียว เราต้องพยายามทำความเข้าใจอดีตด้วย ว่าคนสัมพันธ์กับอดีตอย่างไร หรือคนในอดีตคิดอย่างไร เพราะเมื่อมีรากฐานแล้วจะทำให้ไปสู่อนาคตได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกัน ถ้าเราเข้าใจปัจจุบัน เราก็จะคาดเดาอนาคตได้ ในส่วนของการเลือกเฉดสีสำหรับทำงานในโปรเจกท์ต่างๆ ส่วนใหญ่ผมจึงจะย้อนกลับไปดูอดีตก่อน หรือศึกษาตัวตน ความชอบของลูกค้าเป็นสำคัญครับ"

สี กับตัวตน

"ส่วนตัว ผมไม่ชอบอยู่ในสเปซที่สะอาดตาและสว่างมาก แต่ชอบอยู่ในสเปซที่ความขรึม ลึกลับ มีมุมมืดที่หลบจากไฟสปอตบ้าง สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นโทนเข้มๆ ข้อดีของการใช้โทนสีเข้มคือเมื่อผ่านการใช้งานแล้วจะสังเกตเห็นร่องรอยต่างๆ ได้น้อยกว่าสีสว่าง ส่วนเพลงที่ผมชอบฟังก็จะเป็นเพลง Jazz กับ Blues ซึ่งถ้าเปรียบเป็นสีก็จะออกโทนสีทึมๆ ขรึมๆ ไม่ใช่สีโทนไบรท์แน่นอน"

เทรนด์สี และดีไซน์

"ผมมองว่าสี เหมือนเทรนด์แฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถหมุนวนกลับมาได้ รวมถึงงานสถาปัตยกรรมด้วย ที่เราจะได้เห็นสถานที่ต่างๆ ตอนนี้นิยมหันกลับมาเล่นกับดีไซน์ Arch และเส้นโค้งมนกันมากขึ้น ซึ่งเป็นภาษาการออกแบบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุค Mid-Century (1940s-1960s) ดังนั้นถ้าในแง่ของฟอร์ม เราเห็นสไตล์ Mid-Century ที่กลับมามีอิทธิพลแล้วนั้น ทางด้านของสี คนอาจจะกลับไปสู่ความสดใสอย่างโทนสีธรรมชาติที่ให้ความสดชื่น ไม่ว่าจะเป็นสีของย่ามรุ่ง ย่ามค่ำ คู่สีที่ต่างกัน หรือสีแห่งความสดใสเหมือนเมื่อตอนเป็นเด็ก อย่างสีพาสเทล หรือสังเกตจากสีของมือถือรุ่นใหม่ๆ ก็เริ่มมีสีสันมากขึ้น"

COLOR & EMOTION

"สำหรับผม สีมีผลมากต่อการเปลี่ยนโฉมอะไรบางอย่างได้อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องลงทุนมาก แต่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกคนได้อย่างชัดเจน ผมตั้งสมมติฐานว่าในขณะที่สีมีผลต่อความรู้สึกของคนมากๆ แต่สิ่งที่คนสมัยนี้ขาดไป คือคนมักดูแค่ผลของตัวเลข ผลของปริมาณ ค่าของกราฟ แต่ไม่เคยมองถึงความรู้สึก เช่นเดียวกับสี ที่สีไม่ใช่แค่เพียงค่าหรือรหัสสี แต่เป็นความรู้สึกครับ"

MANATSPONG'S MOOD BOARDS

1. ต่าง (Different)

เป็นภาพถ่ายที่ Antwerp ประเทศ Belgium สะท้อนสีสันอารยธรรมตะวันตก-ตะวันออก มีความจัดจ้านในตัวตนแต่เข้ากันอย่างลงตัว เช่นเดียวกับ Hypothesis ที่มักตั้งคำถามย้อนแย้งเพื่อสร้างความใหม่ และความต่างให้เกิดขึ้น แต่ยังคงอยู่ร่วมกับบริบทเดียวกันของช่วงเวลา

2. หิน/ดุจปุยนุ่น (Soft/Rock)

เป็นภาพที่ Pamukkale ประเทศ Turkey เป็นภูเขาหินปูนที่มีน้ำแร่ไหลปกคลุมเป็นพันปีจนภูเขาขาวราวกับปุยนุ่น เป็นความย้อนแย้งที่เกิดจากธรรมชาติ สะท้อนความแข็งแกร่งของธรรมชาติ แต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนของสีสัน

3. แสง (Light)

เป็นภาพถ่ายใน Tube ของ Atomium ประเทศ Belgium สะท้อนแสงสิ่งเร้า สร้างเรื่องราว พื้นที่ สีสัน เป็นแสงที่สดใส และตรงข้าม ด้วยสีของแสงตัดกันจนเกิดความน่าสนใจและตื่นเต้น

4. ผืนเดียว (Together)

ผิวน้ำและต้นไม้ที่ Lake Como ประเทศ Italy ประสานเป็นเส้นเดียวสีสันในทิศทางเดียว ประหนึ่งภาพเขียนสุดปลายตา

5. ตรงข้าม (Hot/Cold)

สีสันของพื้นผิววัสดุล้วนแล้วแต่เป็นโทนสีที่อยู่ในโทนตรงข้าม การใช้สีแบบนี้เรียกว่า "...การใช้สีโทนร้อน-โทนเย็น..."

6. นำ (Lead/Direct)

แสงที่ลอดผ่านทางช่องแสง แต่คงเดินเป็นระนาบเดียว การไล่เรียงแสง ความเข้ม-อ่อน สีสันของการนำทาง

7. สนุก (Fun)

การใช้สีหลากหลายสีสัน เพื่อเพิ่มความสนุกในพื้นที่ โดยควบคุมค่าความสว่างของแต่ละสี และควบคุมโทนในทิศทางเดียวกัน เป็น "จุดเริ่มต้นของความสนุก"

8. สร้าง (Man/Made)

การรวมกันของสองอย่าง ธรรมชาติ-มนุษย์สร้าง ท้องฟ้า-โครงสร้าง รูปทรงสีสันที่แตกต่าง แต่เข้ากันได้อย่างลงตัว

9. สะท้อน (Reflect)

กำแพงหนาคอนกรีตประกบกระจก แสงสีที่แต่งเติม และทิศทางที่ลงตัว เกิดเป็นเส้นเงาสะท้อน สีสันของสองสิ่งที่เหมือนกัน แต่เมื่อถูกถ่ายทอดต่างวิธี จึงได้มาซึ่งสีแตกต่างกัน

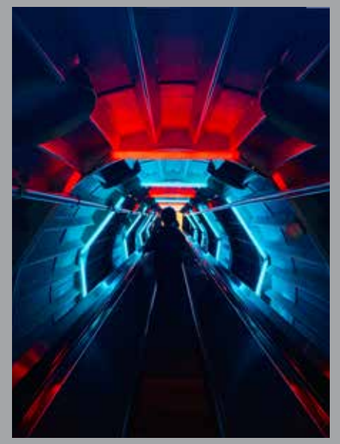
10. อ่อนโยน (Strong/Gentle)

สถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่ง แต่แฝงไปด้วยความนุ่มนวล ทั้งเส้นโค้งมนของตัวอาคาร และสีสันที่อ่อนโยน

Photo Credit: Manatspong Sanguanwuthirojana

1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PHTAA
LIVING DESIGN

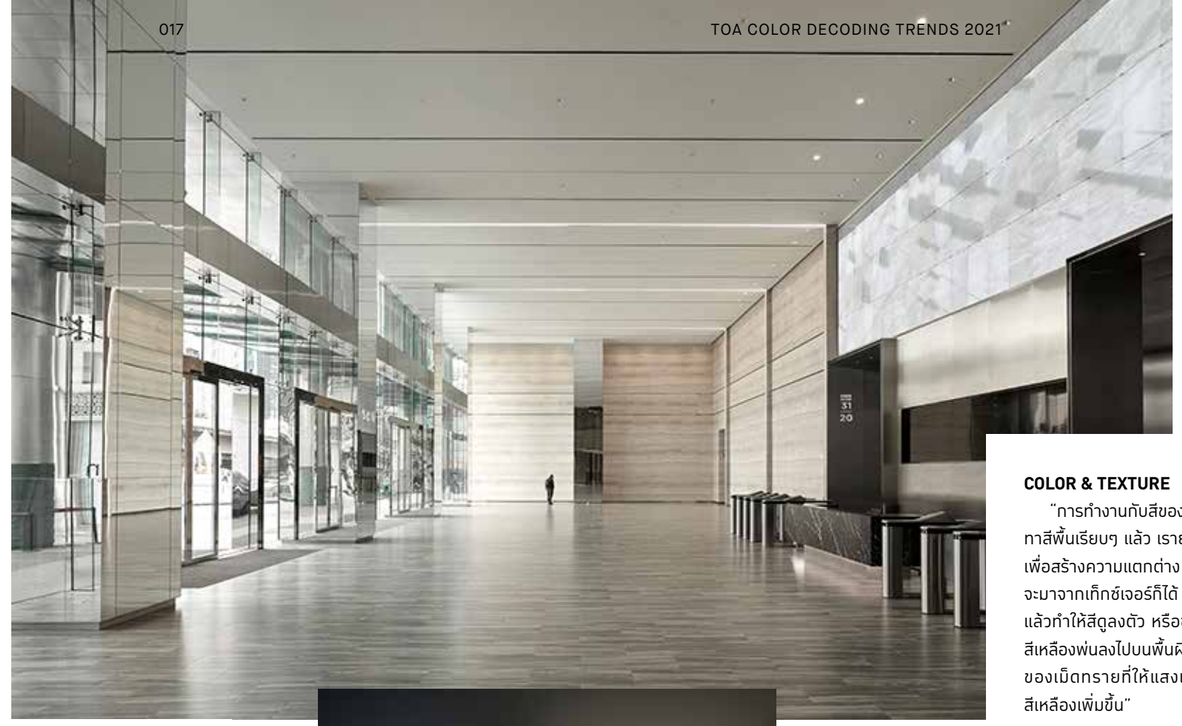
PONWIT RATTANATANATEVILAI:
Principal Architect / Co-founder

HARISADHI LEELAYUWAPAN:
Interior Design Director / Co-founder

THANAWAT PATCHIMASIRI:
Interior Design Director / Co-founder

PHTAA Living Design ก่อตั้งขึ้นโดย 3 นักออกแบบ คือ พลวิทย์ รัตนธเนศวิไล, หฤษฎี ลีละยุวพันธ์ และ ธนวรรธน์ ปัจฉิมะศิริ ที่ใช้การตั้งคำถาม การตีความ การพลิกแพลง จนถึงการผสมผสาน เพื่อสร้างภาษาดีไซน์ใหม่ให้กับงานอินทีเรีย และสถาปัตยกรรมที่สะท้อนแนวคิดของพวกเขาทางด้าน Sculptural (ความงาม), Autonomous (อิสระ) และ Ambiguous (ความแปลกใหม่ที่มีความคลุมเครือ ยากจะอธิบาย)

08



การใช้สีในงานออกแบบของ PHTAA Living Design

"เราใช้สีค่อนข้างหลากหลายในงานออกแบบของเรา โดยมีหนึ่งสีที่เป็นสี Primary ซึ่งส่วนมากเป็นสีขาว เพราะเรารู้สึกว่าสีขาวสามารถเป็นแบ็คกราวด์ให้กับกิจกรรมการใช้งานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นได้" พวกเขายกตัวอย่าง Aube Wedding Venue ที่ใช้เส้นสายโค้งเพื่อลดเหลี่ยมมุมทางสถาปัตยกรรม พร้อมโทนสีขาวเรียบสะอาดตา เสมือนฉากขาวในสตูดิโอที่ช่วยส่งเสริมให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวโดดเด่นขึ้น ทั้งยังให้มิติแสงเงาเมื่อส่องกระทบกับแสงธรรมชาติ ทำให้ในความขาวของสเปซนั้นไม่น่าเบื่อ "จริงๆ แล้วเราไม่มีข้อจำกัดในการใช้สีเลย เพราะแต่ละโปรเจกท์ก็มีสีที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเอง โดยเราจะใช้สีธรรมชาติของตัววัสดุ ร่วมกับอีกหนึ่งสี ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากใช้สีอะไร อย่างถ้าเป็นงานออกแบบบ้านเราก็จะดูจากบุคลิกของเจ้าของบ้าน หรือปรับเฉดสีตามที่เจ้าของบ้านชอบ ส่วนงานที่เป็น Non-residential Project จะเลือกใช้ตามสีแบรนดิ้งขององค์กร ดังนั้นความยากจึงเป็นการเลือกใช้เฉดสีว่าเฉดไหนที่จะเสริมให้อาคารสวยได้นั่นเอง" ยกตัวอย่างงานออกแบบสเตเดียมของสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อัตลักษณ์สีของมหาวิทยาลัยคือสีชมพู ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกเฉดสีชมพูเจือสีชาเข้ากับวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเมื่อโดนแสงยังสะท้อนเฉดสีใหม่ที่สวยอีกแบบด้วย "สีชมพูคือสีที่ยากที่สุดแล้วสำหรับเรา สิ่งสำคัญในการใช้สีสำหรับเรา คือการจับคู่กับวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้เป็นคู่สีที่เวิร์คที่สุด"

COLOR & TEXTURE

"การทำงานกับสีของเราอีกวิธี คือนอกเหนือจากการทาสีพื้นเรียบๆ แล้ว เรายังใช้เทคนิคเพิ่มพื้นผิวของวัสดุเพื่อสร้างความแตกต่าง เพราะความสวยงามของสีอาจจะมาจากเท็กซ์เจอร์ก็ได้ เช่น สีนี้เมื่ออยู่บนพื้นผิววัสดุนี้แล้วทำให้สีดูลงตัว หรือซอฟต์ลงได้ ยกตัวอย่าง เราใช้สีเหลืองพ่นลงไปบนพื้นผิวทราย ซึ่งความมีมิติเท็กซ์เจอร์ของเม็ดทรายที่ให้แสงเงานั้น จึงทำให้ความเข้มของสีเหลืองเพิ่มขึ้น"

แนวคิดของการ Reappropriate

"Reappropriate คือการหยิบจับสิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ในวิธีการใหม่เพื่อให้เกิดฟังก์ชั่นใหม่ หรือหน้าที่ใหม่ให้กับสิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการ Customize มันเป็นการลดกระบวนการก่อสร้างและลดมลพิษไปในตัว ยกตัวอย่าง แทนที่เราจะต้องฉีดโฟมพลาสติกขึ้นใหม่เพื่อ Custom-Made เก้าอี้ตัวนึง เราสามารถเปลี่ยนเป็นการนำวัสดุบัวผนังที่เหลือใช้มาตัดเป็นเก้าอี้ขึ้นใหม่ได้ ทำให้เราไม่ต้องสร้างวัสดุใหม่ทั้งหมด เราแค่พลิกแพลงประยุกต์แล้วนำสิ่งที่มีอยู่มา Reappropriate ให้สวย ทำให้ช่วยลดทั้งกระบวนการ และมลพิษไปในตัวได้ด้วย"

งานกึ่งทดลองเพื่อสร้างชุดสีใหม่ ผ่านสายตาของคนตาบอดสี

"เราอยากจะลองหาชุดสีใหม่ที่น่าสนใจ จึงทำ Mood Board กึ่งงานทดลอง กับน้องสถาปนิกคนหนึ่งในออฟฟิศของเราที่ตาบอดสี แต่ยังสามารถทำงานออกแบบได้อย่างไม่มีปัญหา เพื่อทดลองว่าสีที่หายไป และสีที่คนตาบอดสีมองเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ผลปรากฏว่าสีผ่านสายตาของเขาจะค่อนข้างหม่นกว่า และมีความเป็นโทนซีเปีย (ผลที่ได้อาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการบอดสีของแต่ละคน) ซึ่งเราคิดว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจ"

เราจึงเห็น Mood Board ของ PHTAA Living Design ที่มีภาพอยู่ 2 เซ็ต คือเซ็ตที่เป็นภาพต้นฉบับ และเซ็ตที่ถ่ายทอดผ่านสายตาของคนตาบอดสี สะท้อนกระบวนการคิดแบบ PHTAA ในการ "Reappropriate" สี หรือนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาสร้างชุดสีใหม่ โดยมีฟิลเตอร์เป็นสายตาของคนตาบอดสี ทำให้สีถูก Twist กลายเป็นโทนสีใหม่ในโทนเหลือง-น้ำเงิน สะท้อนความสวยของเฉดสีจากอีกหนึ่งมุมมองแม้เป็นภาพเดียวกัน

PHTAA LIVING DESIGN'S MOOD BOARDS

1. COLORFUL / COLORBLIND ภาพโปสเตอร์จากหนังเรื่อง La Montagne Sacrée เพราะชอบสีที่เข้ากับวิธีการเล่าเรื่องและตัวละครแต่ละตัว มีอะไรที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เยอะซึ่งมันน่าสนใจ และดูเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่ล้าสมัยเลย จึงอยากเปรียบเทียบว่าคนมักจะเลือกสีที่ยังไงก็ไม่ล้าสมัย เราอยากจะหยิบยกประเด็น Last Long คนทั่วไป กับภาพสุดท้ายที่คนตาบอดสีเห็นนี้เป็นคู่สีใหม่

2. GRADIENT ฝาตะแกรงท่อเหล็กอะลูมิเนียมถูกนำมาประยุกต์การใช้งานใหม่เป็น Façade ของอาคาร Blu 395 โดยทาสีตะแกรงเหล็กในแต่ละช่องทำให้เกิดลวดลาย และ Gradient ของสีฟ้า-ขาว ที่เปลี่ยนไปตามมุมองศาการมอง

3. FEMINIST งานออกแบบสเตเดียมของสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ความยากของการนำสีชมพูมาใช้คือเฉดไหนที่เข้าถึงทุกคน โดยไม่ดูเป็นผู้หญิงเกินไปหรือผู้ชายเกินไป เราจึงเลือกใช้สีชมพูที่ออกสีชาหน่อยๆ เพื่อให้เวลาโดนแสงแล้วเกิดชมพูเฉดใหม่ขึ้นมา

4. FRAME มุมมองจากโถงภายในอาคาร Blue395 เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้า จะเห็นผนังโค้งถูกขึงด้วยผ้าใบสีขาว ตัดกับสีของท้องฟ้าสดใส

5. VARIATION งานออกแบบโคมไฟทำจากลูกปัดที่มีทั้งสีขาวใสและสีขาวขุ่น สะท้อนถึงความ Variety ในตัวของสีขาว

6. ANONYMOUS สะท้อนวิธีการจัดเรียงตัวของกระถางต้นไม้ที่ส่วนตัวมองว่าน่าสนใจ

7. REAPPROPRIATE สะท้อนมุมมองของการ Reappropriate หรือ การเปลี่ยนวิธีการใช้งานใหม่หรือหน้าที่ใหม่ให้กับสิ่งเดิมที่มีอยู่ ยกตัวอย่างชิ้นนี้เดิมทีเป็นบัวเชิงผนังแต่ถูกประยุกต์การใช้งานใหม่เป็นที่วางร่ม

8. DIMENSION แม้จะเป็นโทนพื้นสีขาวสะอาดตาทั้งหมด แต่เมื่อแสงส่องกระทบได้เกิดมิติแสงเงา และเฉดสีที่ต่างกัน ผ่านเส้นสาย Arch ที่ถูกรีฟอร์มใหม่เป็นซุ้มโค้งที่ไม่เหมือนที่ไหน

9. REFLECTION อิฐบล็อกตัวหนอนปูถนนถูกนำมาประยุกต์เป็นงานผนัง เพียงแต่เลือกจัดเรียงโดยหันสันด้านข้างออก ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นสีแดงผสานกับสีอิฐ แต่เมื่อผ่านสายตาของคนตาบอดสีกลับเห็นเป็นสีเขียวอมเหลือง

10. FLOAT งานศิลปะจัดวางหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เกิดจากการคำนวณน้ำในบ่อน้ำหน้าคณะว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ จากนั้นแทนค่าปริมาตรนั้นด้วยเม็ดโฟมวงกลม 4 ขนาด ที่เมื่อรวมเม็ดโฟมเข้าด้วยกันจะเท่ากับปริมาตรน้ำในบ่อน้ำจริง

11. EFFECTIVE งานของ PHTAA ใช้สีขาวค่อนข้างเยอะ เนื่องจากคุณสมบัติเด่นของสีขาวคือ ไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยแสงธรรมชาติ หรือแสงสังเคราะห์ จะเกิดเอฟเฟ็กต์ของแสงเงาได้ชัดเจน และสามารถเปลี่ยนเฉดได้ ภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ ที่เข้าไปอยู่ในสเปซสีขาว ทำให้เกิดความรู้สึกทั้งความอุ่น และความเย็น

12. VARIATION ภาพ Drawing ของ Studio Project สตูดิโอถ่ายภาพที่กำลังสร้างอยู่ โดยภาพนี้แสดงให้เห็นว่าสีเทาหากติดเหลือง คนที่ตาบอดสีจะเห็นเป็นสีน้ำเงิน

13. NEW-OLD โครงเก้าอี้เก่าที่ไม่ได้ใช้งานมานานถูกเปลี่ยนวัสดุบางส่วนเป็นวัสดุอะคริลิค ที่มีความเป็นวัสดุสังเคราะห์เข้าไป แต่ยังคงความเป็นของเดิมและใช้งานได้อยู่

14. DIFFERENT โมเดลบ้าน ที่มีโฮสเทลอยู่ด้านหน้า ดีไซน์เล่นกับความโค้ง และสะท้อนความแตกต่างของสีขาวในต่างวัสดุ

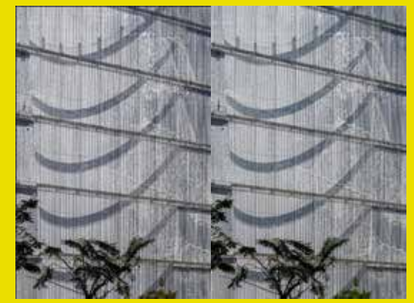
15. IN-OUT ฉากหลังคือผนังของร้านสูท Keaton Suits & Tailoring ที่มีลวดลายเป็น Graphic Diagram ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากด้านหลังของผ้าที่จะมีจุดหรือปมด้ายให้เห็น

16. ABSORB เป็นภาพแสดงให้เห็นถึง Reflect ของตัววัสดุอย่างสแตนเลส ที่สะท้อนแสงจากโดยรอบเข้ามา เป็นภาพที่เห็นได้ชัดว่าจากโทนสีเขียว-ฟ้า แต่สำหรับคนตาบอดสีเห็นเป็นสีเหลือง-ม่วงแทน

17. TWIST วัสดุหวายมักถูกใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ แต่เราลองมา Twist ใช้กับงานสถาปัตยกรรม กับคู่สีที่มองว่าสวยดี

18. DISTORT ล็อบบี้โรงแรมที่สะท้อนเรื่องของ Reflect จากผนังอะคริลิคปรอทที่ให้การสะท้อนที่บิดเบี้ยว ส่วนพื้นเป็นหิน ที่ภาพต้นฉบับตัวรั้วในวัสดุจะออกสีน้ำตาลอมแดง แต่ภาพอีกเซ็ตจะกลายเป็นสีเหลืองอ่อนๆ อมเขียวนิดๆ ซึ่งเปลี่ยนความรู้สึกจากให้ความอบอุ่นเป็นความรู้สึกเย็น

1.


2.

3.

4.

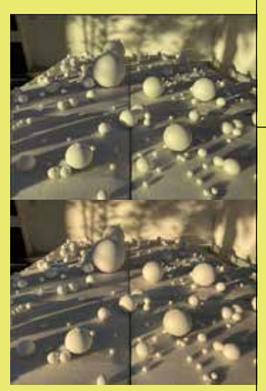
5.

6.

7.

8.

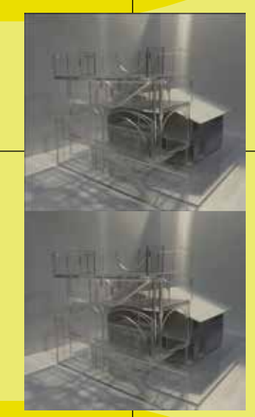
9.


10.

11.

12.

13.


14.

15.

16.

17.

18.

Photo Credit: PHTAA LIVING DESIGN
Poster Credit: Senscritique

VARUDH VARAVARN

09

Principal Architect / Founder of
VIN VARAVARN ARCHITECTS LTD.

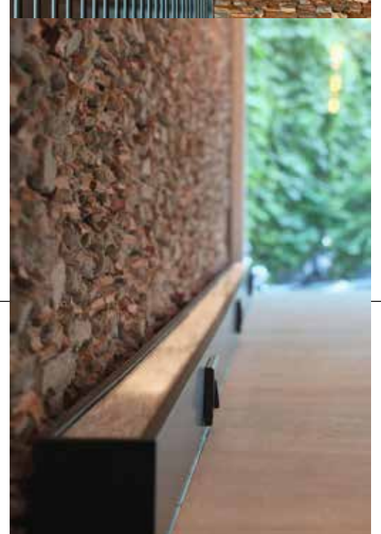
COLOR ----------DECODING

ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง Vin Varavarn Architects ที่นอกจากงานออกแบบอาคารประเภทที่อยู่อาศัย โรงแรม และอาคารพาณิชย์แล้ว เขายังออกแบบอาคารเพื่อสังคมหลายแห่ง อาทิ โรงเรียน และโครงการปรับปรุงที่พักอาศัยของชุมชนแออัด ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภาษาทางสถาปัตยกรรมที่ผสานกลมกลืนกับธรรมชาติกลับสร้างความโดดเด่นได้อย่างน่าสนใจ ด้วยเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่แค่อิฐหินปูนทราย แต่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้น

09

สี กับงานออกแบบ

"โดยส่วนตัวแล้วในการทำงานของผมมักไม่ค่อยได้เน้นเรื่องสี หรือเทรนด์สีสักเท่าไหร่ แต่จะเป็นในลักษณะของการมองในเรื่องของวัสดุมากกว่า ในงานออกแบบของผมส่วนใหญ่จะอยู่ในโทนสีพื้นอย่างดำ เทา ขาว ซึ่งก็ถูกใช้ร่วมกับวัสดุต่างๆ ด้วย อย่างไม้ คอนกรีต และเหล็ก แต่ถ้าให้ย้อนดูหลายๆ ผลงานที่ผ่านมา ผมพบว่าจริงๆ แล้วมันมีเรื่องของสีอยู่ในนั้นโดยไม่ตั้งใจ คือมันก็มีสีอยู่ในวัสดุต่างๆ ที่เราใช้ เช่น ดินในพื้นที่ที่เรามาฉาบบนผนังของตัวอาคาร หรือเหล็กที่ขึ้นสนิม มันคือสีที่มาจากธรรมชาติของวัสดุ" ม.ล.วรุตม์ยกตัวอย่างโครงการที่เขาใหญ่ ซึ่งมีการทดลองนำดินจากในพื้นที่มาฉาบผิวอาคาร ทำให้ได้อาคารโทนสีน้ำตาลแดงธรรมชาติที่กลมกลืนกับบริบทแวดล้อม หรือโครงการรีโนเวทตึกเก่าที่ใช้วิธีการทุบผนังเก่าออก แล้วนำอิฐที่ได้จากผนังเดิมมาใช้งานเป็นวัสดุใหม่ที่ถูกประกอบจัดเรียงเป็นผนังตกแต่งใหม่ของอาคาร ก็มีสีของปูนเก่ากับอิฐเก่าที่ผสมกันกลายเป็นเฉดสีอีกแบบหนึ่ง



"สีผ่านวัสดุ"

"ผมได้ลองคิดย้อนไปถึง สีจากวัสดุที่ผมชอบนั้นมีอะไรบ้าง รวมไปถึงสีจากบรรยากาศรอบตัวที่ชอบและประทับใจ และเคยถ่ายรูปเก็บไว้ว่ามีโทนสีอะไรอยู่ในภาพนั้นบ้าง และมันอาจจะสะท้อนความเป็นตัวผมก็ได้ ผมพบว่าสีที่ผมชอบมักเป็นสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสีจากบรรยากาศข้างทางที่พบได้พบเจอจากการเดินทาง หรือสีของวัสดุต่างๆ ที่มันมีสีในตัวมันเอง เพราะทุกวัสดุบนโลกมันมีเฉดสีหลากหลายที่ผสมผสานทับซ้อนกันอยู่ในตัวอยู่แล้ว สีที่ผมรู้สึกชอบแต่ไม่เคยนำมาใช้ออกแบบก็เช่น สีน้ำตาลจากดิน สีเขียวจากธรรมชาติ หรือสีน้ำเงินจากท้องฟ้าช่วงค่ำ"

การใช้สีของ Vin Varavarn Architects

"เวลาคุยกับลูกค้า เราอาจไม่เคยคุยเรื่องสีเลยว่าบ้านคุณ ต้องสีขาว หรือต้องสีดำ แต่จะคุยกันเรื่องของวัสดุ ว่าจะเป็นคอนกรีต อิฐ หรือไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ผ่านมาเราใช้สีในงานของเราไม่กี่สี มักจะเป็นสีพื้น เช่น สีขาว เทา และดำ เพราะเป็นโทนสีที่ช่วยขับวัสดุอื่นๆ ให้โดดเด่นขึ้น อย่างสีขาวที่เราใช้บ่อยก็จะเป็น ขาวอมเทา ส่วนตัวผมจะไม่ชอบขาวอมครีม อีกสีที่ชอบคือ สีเทา เพราะรู้สึกว่ามีความนิ่ง สงบอยู่ในตัวมันเอง โดยเฉพาะสีเทาอมน้ำตาลนิดๆ เพราะมีความคล้ายปูน โทนสีพื้นเหล่านี้เรามักใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ ด้วย เช่น ไม้ที่เป็นสีน้ำตาล หรืองานคอนกรีตที่ให้สีเทาอีกเฉดหนึ่ง พอกลับมามองดูจริงๆ ก็เริ่มอยากทดลองใช้สีอื่นๆ ดูบ้างเหมือนกัน"

การออกแบบในยุค New Normal

"เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนว่ามีความต้องการในเรื่องการออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยมากขึ้น ด้วยในช่วง โควิด-19 ที่คนในครอบครัวต้องกักตัวอยู่บ้านนานๆ ทำให้เห็นปัญหาและเกิดความต้องการที่จะมีพื้นที่ต่างๆ ที่เหมาะสมขึ้น เช่น มีพื้นที่ที่สามารถอยู่ได้อย่างสบายมากขึ้น มีห้องทำงานสำหรับประชุมผ่านวิดีโอคอลได้อย่างเป็นส่วนตัว จนถึงการเพิ่มพื้นที่ในการเข้าถึงบ้าน เช่น พื้นที่รับแขกภายนอกบ้าน หรือ พื้นที่รับส่งของเดลิเวอรี่ เพื่อลดปัญหาเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเข้ามาในตัวบ้านตลอดเวลา หรือในส่วนของการออกแบบอาคารสาธารณะก็จะมีเรื่องของการเข้าถึงตัวอาคารที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น จุดล้างมือ จุดถอดรองเท้า จุดตรวจอุณหภูมิ"

มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มของสี

"จริงๆ มันก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างว่าเป็นสีที่ใช้กับอาคารประเภทไหน มีจุดประสงค์เพื่ออะไร แต่ถ้าโดยภาพรวม ผมมองว่าคนน่าจะมองถึงสีที่เรียบง่ายมากขึ้น สีที่เห็นแล้วสบายตา สบายใจ เพราะทุกวันนี้ชีวิตก็ตื่นเต้น และเครียดมากพอแล้ว (หัวเราะ) และเป็นโทนสีพื้นๆ ที่สามารถเข้ากันกับวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ อิฐ หรือคอนกรีตได้ดี"

VARUDH'S MOOD BOARDS

1. สีของดินจากธรรมชาติ
ดินในพื้นที่ถูกนำมาใช้ในการทำผิวอาคาร

2. สีของทัศนียภาพยามเย็นของลำน้ำปิง
ในตอนที่เราเดินทางไปดูงานที่ลำพูน

3. สีที่เกิดจากผนังโปร่งแสง
ที่เราใช้ในการออกแบบอาคารโรงเรียนบ้านคลองบอน

4. สีของผนังเหล็กในออฟฟิศ
Vin Varavarn Architects

5. สีของทุ่งหญ้าที่เราหยุดถ่ายภาพระหว่างเส้นทาง
ไปดูโรงเรียนที่บ้านแก่งก้อ

6. สีของเศษผนังอิฐจากการทุบผนังอาคารเดิม
ที่เรานำมา Re-use ใช้ในการออกแบบใหม่

7. สีของดินแห้งที่เกือบจะกลายเป็นภาพขาว-ดำ
ในไซต์ของโครงการที่เราออกแบบอยู่

8. สีของผนังเหล็กขึ้นสนิม
ที่ใช้ในการออกแบบบ้านของตัวเอง

9. สีของท้องฟ้า
ในช่วงที่เดินทางไปปลูกป่าโกงกางกับครอบครัวที่จันทบุรี

10. สีของไม้เก่าที่รื้อทิ้ง
แล้วเรานำมา Re-use ในการออกแบบปรับปรุงอาคารเดิม

1.

2.

3.

4.

9.

5.

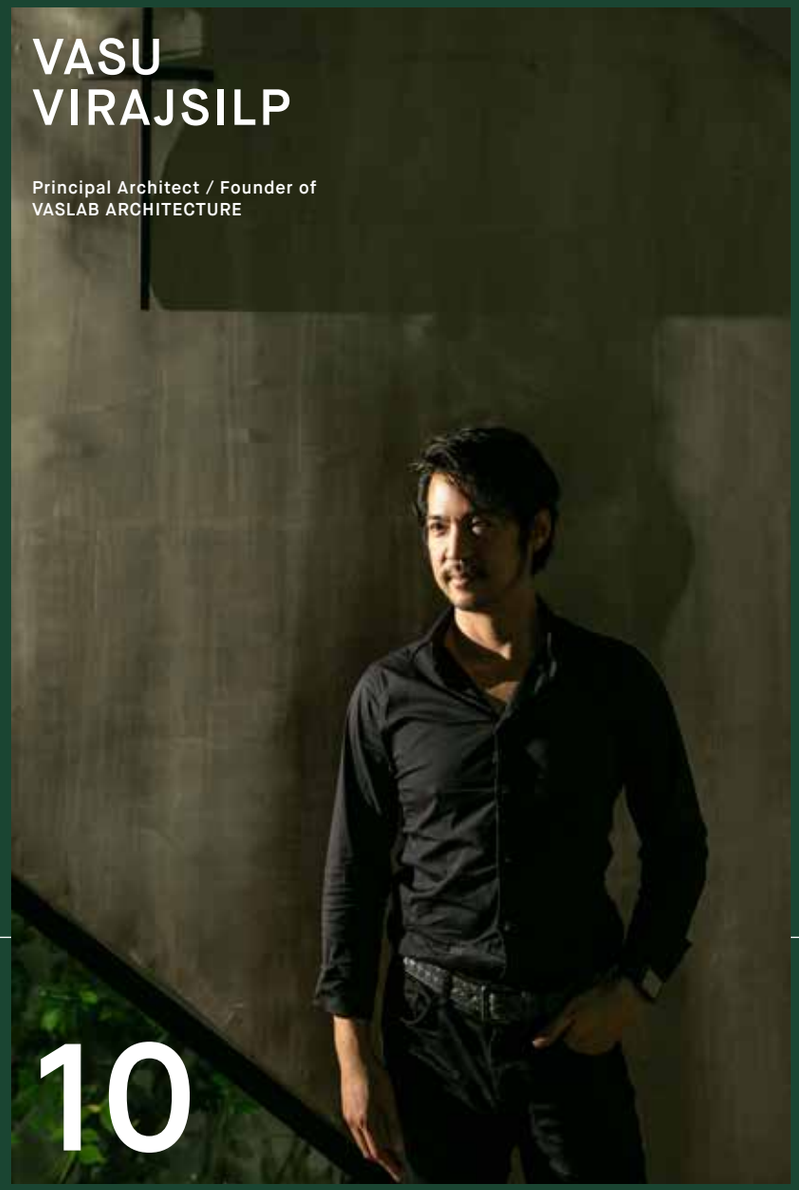
6.

10.

7.

8.

Photo Credit: Varudh Varavarn



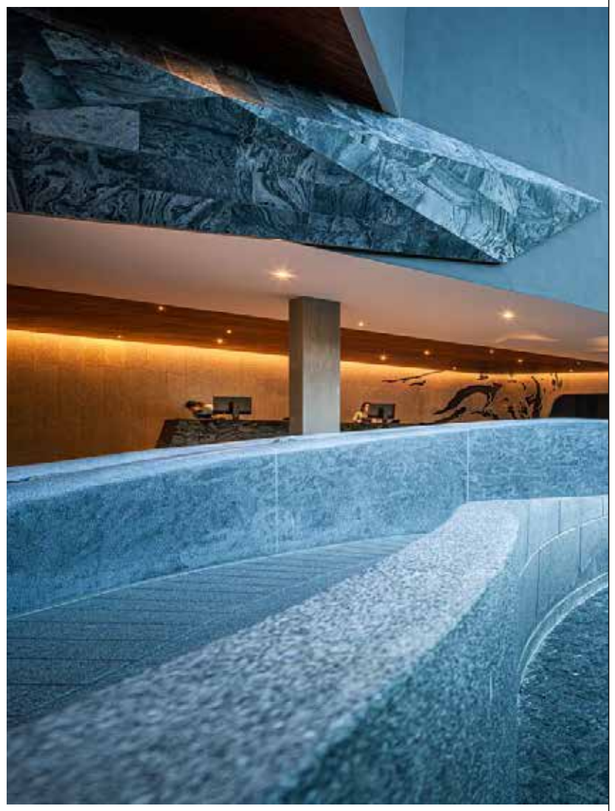
VASU VIRAJSILP

Principal Architect / Founder of VASLAB ARCHITECTURE

วสุ วิรัชศิลป์ สถาปนิกผู้ก่อตั้ง VaSLab ARCHITECTURE ห้องทดลองทางสถาปัตยกรรมที่รับแนวความคิดจากศิลปินและสถาปนิกยุค Modernism มาปรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับรูปทรงและที่ว่างซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละโครงการ และได้สร้างสรรค์อาคารมากมายที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่บ้านพัก สำนักงาน ไปจนถึงโรงแรม

10

COLORS IN MODERN ARCHITECTURE



จากผิวคอนกรีตที่เยือกเย็นใน La Jolla ผลงานระดับ Masterpiece โดย Louis Kahn ไปจนถึงอาคารรูปทรงคล้ายประติมากรรมผิวโลหะที่ de Young Museum โดยสถาปนิกรางวัล Pritzker Prize อย่าง Herzog & de Meuron หากมองเพียงผิวเผิน สีอาจจะดูคล้ายเป็นของต้องห้ามในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เหล่านี้ แต่เมื่อได้เพ่งมองดูดีๆ ก็จะพบว่า องค์ประกอบที่แอบซ่อนอยู่เบื้องหลังความสวยงามของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เหล่านี้ก็คือ "สี" นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นสีเทาของผิวคอนกรีต หรือสีสนิมของผนังโลหะ สีเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญต่อการสร้างอารมณ์ และความรู้สึกของอาคาร ช่วยก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับบริบทรอบข้างอย่างน่าสนใจ เช่นเดียวกับอาคารโดยการออกแบบของ VaSLab ARCHITECTURE รูปทรงโฉบเฉี่ยวที่ปราศจากการทาสีอวดผิวของเนื้อวัสดุอย่างตรงไปตรงมา "จริงๆ ก็ยอมรับว่าในงานออกแบบ เราค่อนข้าง Obsessed กับงานคอนกรีตมาก มันก็เลยทำให้เราหมกมุ่นกับงานที่ต้องมีคอนกรีต และโชว์เนื้อแท้ของมัน งานเลยจะไม่ค่อยมีสีมากนัก" วสุ วิรัชศิลป์ กล่าว "สีที่ใช้จะเป็นสีที่ Plain พวกเทา ขาว ดำ"

แต่ในอาคารที่ปราศจากการทาสี ผิวสัมผัสเฉพาะตัวและสีที่ดูเหมือนเรียบง่ายจากเนื้อวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต แผ่นอะลูมิเนียม หิน หรือไม้ ล้วนได้รับการเลือกสรรและวางแผนในการออกแบบอย่างละเมียดละไมเพื่อให้พื้นผิวของแต่ละสี มีสัดส่วนที่พอเหมาะ ในองศาที่พอดี จนทำปฏิกิริยากับสีของบริบทรอบข้างอย่างน่าสนใจ สีเทาเข้มของหินและสีน้ำตาลของไม้ขับให้สีฟ้าอมเขียวของท้องทะเลในหาดจอมเทียนสวยงามอย่างน่าประหลาดใจที่ Mason Resort ในขณะที่สีเทาซีดของคอนกรีตในบ้าน Overlapping House ก็ดูมีเสน่ห์น่าค้นหามากขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแมกไม้ในเขาใหญ่

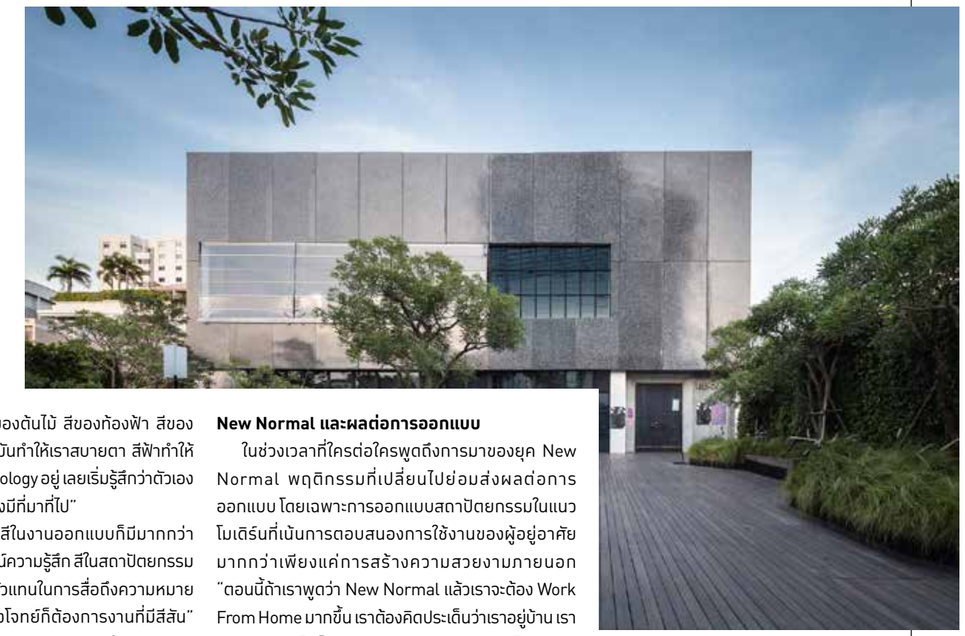
การเปลี่ยนแปลง และความสนใจในเฉดสี

เพราะงานออกแบบคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ความกล้าที่จะเปลี่ยนและทดลองสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้สำหรับนักออกแบบ การแต่งเติมเฉดสีใหม่ๆ เข้าไปในผลงานของวสุจึงเริ่มต้นขึ้น "เมื่อก่อนไม่เคยชอบสีแบบนี้นะ แต่งานใหม่ๆ ของผมจะมีสีเข้าไปใน Interior ด้วย" วสุกล่าว "หลังๆ เราเริ่ม Appreciate สีฟ้าสีเขียว คือสีเขียวกับสีฟ้านี่เป็นสีธรรมชาติเหมือนกัน มันไม่ใช่สีของวัสดุ แต่เป็นสีของต้นไม้ สีของท้องฟ้า สีของทะเล สีเขียวตามจิตวิทยามันทำให้เราสบายตา สีฟ้าทำให้เราแจ่มใส มันก็จะมี Psychology อยู่ เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มกล้าใช้สีแล้ว แต่มันต้องมีที่มาที่ไป"

บางครั้งที่มาที่ไปของสีในงานออกแบบก็มีมากกว่าความสวยงาม หรืออารมณ์ความรู้สึก สีในสถาปัตยกรรมยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการสื่อถึงความหมายบางอย่างได้อีกด้วย "บางโจทย์ก็ต้องการงานที่มีสีสัน" วสุเล่า "อย่างงานที่เราออกแบบออฟฟิศให้ Startup Tech ซึ่ง Renovate มาจากตึกที่เคยเป็นอาคารอิฐมาก่อน แล้วลูกค้าเขาก็มีความผูกพันกับอาคารนั้นเพราะเป็นลูกหลานของที่นั่น" วสุเล่า "เราคิดว่า Context คือมันต้องเร็ว ต้องมีความสมัยใหม่ แต่ Represent ความเป็น Context เก่าด้วย เราเลยใช้สีแดงที่เอามาจากสีอิฐของอาคารเดิมและสีกระเบื้องหลังคาไทยที่เป็นสีดินเผา ซึ่งลูกค้าก็ชอบมาก"

การเดินทางและแรงบันดาลใจจากสีสัน

แรงบันดาลใจมีอยู่รอบๆ ตัว ดังนั้น การได้ขยายขอบเขตของพื้นที่รอบๆ ตัวให้กว้างขวางออกไปยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้การค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ มีมากยิ่งขึ้น การออกเดินทางไปท่องในโลกกว้างที่เต็มไปด้วยสีสันจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานสร้างสรรค์ "วิชาชีพสถาปนิกต้องเห็นเยอะ การเห็นในหนังสือหรือในเว็บไซต์อย่างเดียวมันไม่พอ คือ Experience จากรูป กับ Experience จาก Space มันคนละอย่างกันเลย การเดินทางได้ไปเห็นของจริง เห็น Setting เห็นธรรมชาติ เห็นคน สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสี เราพลิกรูปสีสวยๆ มาผมว่ามันไม่ใช่ มันต้องไปเห็นของจริงจึงจะใช่มากกว่า" วสุกล่าว "เห็นด้วยตาเปล่าเราจะจำได้ว่าไปที่นี่แล้วเราชอบมาก นี่คือสีเขียวน้ำทะเลของหาด Bondi ใน Sydney ไม่เหมือนสีน้ำทะเลที่อื่น อิฐเก่าๆ สีส้มๆ ลางๆ ใน Venice ก็ชอบ หรือสีเทาๆ ที่เปลี่ยนไปแล้วแต่เวลาของอิฐที่ Tate Museum ในอังกฤษก็เจ๋งดี วิธีการดึงสี ผมชอบอารมณ์ที่เราเสพจากสถานที่จริง แล้วจำภาพนั้นเอาไว้ เวลาเห็นสีจริงและการถ่ายรูปอาจจะไม่ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ การ Experience สีจริง มันสำคัญที่สุด มันทำให้เราเห็นสีที่เราจำได้แล้วมันสวย มันมีความทรงจำและมันมีคุณค่า มันทำให้เราประทับใจ"



New Normal และผลต่อการออกแบบ

ในช่วงเวลาที่ใครต่อใครพูดถึงการมาของยุค New Normal พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปย่อมส่งผลต่อการออกแบบ โดยเฉพาะการออกแบบสถาปัตยกรรมในแนวโมเดิร์นที่เน้นการตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัยมากกว่าเพียงแค่การสร้างความสวยงามภายนอก "ตอนนี้ถ้าเราพูดว่า New Normal แล้วเราจะต้อง Work From Home มากขึ้น เราต้องคิดประเด็นว่าเราอยู่บ้าน เราอาจจะทำงานได้ก็จริง แต่เราทำงานด้วยอารมณ์ไหนล่ะ ถ้าคิดว่าบ้านคือสถานที่ทำงาน เราก็ต้องเอา Environment จากการเดินทาง ไม่ใช่แค่ที่ทำงานอย่างเดียวนะ เพราะบางคนนี่สนุกกับการเดินทางไปทำงาน อย่างผมชอบขับรถหรือชอบขึ้น BTS ชอบดูคน ต้องเอา Element พวกนั้นมาใส่ในบ้านได้ด้วย ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ใส่ ณ ห้องใดห้องหนึ่ง" วสุกล่าว "อย่าง Working Room คงไม่ใช่สีเดียวกับห้องนอน มันต้องให้ Mood ต่างกัน การทำงานคุณต้องมี Inspiration แล้วมันมาจากไหนล่ะ สิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมี Passion กับมัน ก็ต้องเป็นอะไรบางอย่างที่คุณชอบและรู้สึกว่า Drive ตัวเองได้ ไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องแล้วก็รู้สึกง่วงหรือว่า Relax จังเลย อันนั้นก็คงไม่ได้ทำงาน อันนี้มันสำคัญมาก สีจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมาก"

แต่ละเฉดสีมีความหมายที่แตกต่างกัน การเลือกใช้สีในแต่ละห้องนั้นย่อมต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในหลายแง่มุม ทั้งเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้งานและความชอบของแต่ละบุคคล "อย่างผมนี่อาจจะชอบขาว ดำ เทา ชอบสีคอนกรีต ก็อาจจะไม่แปลกมากที่ผมจะอยู่ในห้องที่มีฟังก์ชั่นมันต่างกันแต่บรรยากาศเหมือนกัน แต่ New Normal สำหรับคนทั่วไป ผมคิดว่าสีมีผลมาก" วสุกล่าว "ยกตัวอย่าง Living Room แล้วเอาสีเขียวเข้ามาทำให้รู้สึกดี รู้สึก Lively สบายตา อารมณ์ดี การทำงานก็ขึ้นกับอารมณ์ ถ้าอยากขรึมๆ ก็ต้องเอาสีเทา สีดำ แบบ Formal หน่อย แล้วแซมด้วยสีไม้อ่อนๆ ให้ดู Balance ขึ้นนิดนึง ห้องน้ำก็ใช้สีขาวดูมั้ย ดู Hygiene หรืออาจจะฟ้าก็ได้ สบายตามีความเป็นน้ำอยู่ แต่ถ้าบางคนต้องการ New Normal ที่ครบเลยแบบ Party ในบ้านได้ ก็ต้องมีแดงๆ ส้มๆ มันก็เป็นจิตวิทยาของสี"

VASU'S MOOD BOARDS

1. น้ำทะเลบนหาด Bondi ในเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย กับสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากทะเลทั่วไป

2. สี Metallic Black ในเนื้อวัสดุที่มีความ Dark แต่ไม่ดำ สะท้อนเอกลักษณ์งานออกแบบจาก VaSLab ได้อย่างน่าสนใจ

3. ที่ La Jolla งาน Masterpiece จาก Louis Kahn สีของคอนกรีตให้ความรู้สึกเยือกเย็นตัดกับสีท้องฟ้าที่สดใส เกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับในความทรงจำ

4. ความดิบของ Interior แบบ Industrial ที่ได้รับการย้อมสีจากแสง ให้อารมณ์ที่ผสมความ Futuristic เข้าไปอย่างลงตัว

5. Texture ของอิฐในอาคารที่เวนิส อวดสีส้มที่ซีดจางเลือนลางตามอายุของสิ่งปลูกสร้าง

6. ความเข้ม และอ่อนที่แตกต่างของสีคอนกรีตเกิดจากผิวสัมผัสและแสงเงา ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกัน

7. แสงและเงาที่ทำให้เกิด Mood and Tone ของเนื้อวัสดุ Steel Brick เปลี่ยนสีของอะลูมิเนียมให้กลายเป็นสีเทาดำ น้ำเงินผสมกันอย่างน่าสนใจ

8. อารมณ์สงบที่เกิดจากความนุ่มนวลของสีไม้ Veneer ในงานตกแต่งโรงแรม

9. Herzog & de Meuron กับการผสมผสานสีของสนิมบนเนื้อโลหะเข้ากับการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ de Young Museum ใน San Francisco

10. จากความเหลือบผสมสีเทาสู่การเจือกลิ่นอายของสีน้ำตาล กับสีดำที่เปลี่ยนเฉดไปตามองศาของแสง Basalt Black สีดำพิเศษเฉพาะตัวจาก Porsche

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Photo Credit: Vasu Virajsilp, Pentagram, Spaceshift Studio

TOA COLOR DECODING /TRENDS 2021

COLOR SUMMARIZE

10 เฉดสีใหม่ ผ่านแรงบันดาลใจจาก 10 กลุ่มสถาปนิก และนักออกแบบ

จากแนวคิดในการเลือกใช้สีสันที่มีความหลากหลายของเหล่าสถาปนิก และนักออกแบบชั้นนำ 10 กลุ่ม TOA ผู้นำด้านสีทาอาคาร ได้นำข้อมูลมาทำการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของสีสันที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ รสนิยม และบริบทในการอยู่อาศัยของผู้คนในปี 2021 (TRENDSCOPE) โดยแบ่งออกมาเป็น 5 กลุ่มดังนี้

PSYCHOLOGY

อิทธิพลของสีในเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ ให้สงบอบอุ่น ผ่อนคลาย หรือกระตุ้นเร่งเร้า ให้เกิดพลังและสร้างความมั่นใจ

CULTURE & LIFESTYLE

แรงบันดาลใจจากสีสันในมุมมองต่างๆ ผ่านศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ ไปจนถึงวัฒนธรรมด้านอาหาร

EXPERIENCE

ประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทาง การได้สัมผัส พบเห็นถ่ายทอดเป็นสีสันแห่งภาพจำเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ที่ประทับใจ

ELEMENT DESIGN & MATERIAL

สีสันของวัสดุ ทั้งจากธรรมชาติ และการสังเคราะห์ขึ้น หรือสีสันที่เกิดจากองค์ประกอบในงานออกแบบ เช่น น้ำหนักหรือมิติของเฉดสีที่ผ่านรูปทรง และโครงสร้าง ต่างๆ

SCIENCE

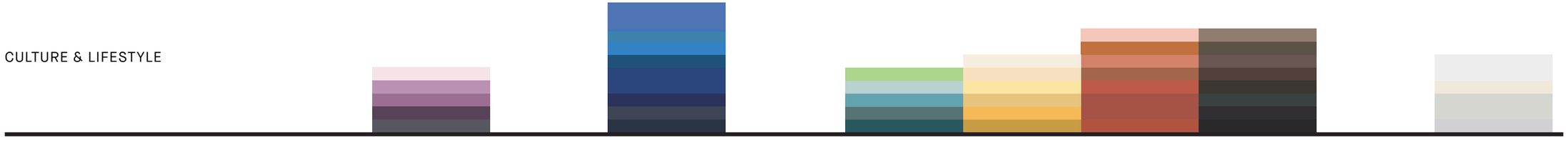
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เกิดสีสันในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านการทดลอง เช่น การสะท้อนและการหักเหของแสง หรือมุมมองที่แปลกใหม่ในการเพิ่มสีสันผ่านเรื่องราว ทางการแพทย์ และสุขภาพ

COLOR FLOW

Color Flow ที่เปิดเผยให้เห็นกลุ่มสีใน TRENDSCOPE ที่มีความสอดคล้องกับการเรียงตัวของ Hue และ Value เกิดเป็น 10 เฉดสีใหม่สำหรับปี 2021

PSYCHOLOGY

CULTURE & LIFESTYLE



EXPERIENCE

ELEMENT DESIGN
& MATERIAL

SCIENCE

NEW COLORS 2021

MUTED

TOA 21001
(R245 G242 B233)

TOA 21002
(R221 G200 B178)

TOA 21003
(R191 G186 B174)

TOA 21004
(R138 G127 B116)

TOA 21005
(R77 G84 B89)

TOA 21006
(R223 G224 B72)

TOA 21007
(R191 G92 B66)

TOA 21008
(R43 G100 B137)

TOA 21009
(R61 G74 B94)

TOA 21010
(R43 G97 B117)

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

CHROMA

MUTED

ความเรียบง่ายของสีโทนกลาง ที่มักใช้เป็นสีพื้นฐานในการออกแบบ เอื้อต่อการจับคู่ผสมผสานกับวัสดุที่หลากหลายได้อย่างลงตัว

TOA 21001
SPECTACULAR WHITE
สะท้อนทุกเฉด เปลี่ยนแปลงตามเวลา และอุณหภูมิแสง

TOA 21002
THE BEGINNING
ความอบอุ่นที่แฝงอยู่ในสรรพสิ่งรอบๆ ตัว

TOA 21003
IN MY MIND
หนักแน่นเยือกเย็นประทับในความทรงจำ

TOA 21004
SECRET OF BROWN
เสน่ห์เหนือกาลเวลาของความลึกลับเงียบขรึม

TOA 21005
BACK INTO SPACE
ดูดซับทุกสี ลึกลับแต่ขับเน้นทุกรายละเอียด

CHROMA

เติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปด้วยสีสันที่ชัดเจน และจัดจ้าน แต่งแต้มชีวิตวิถีใหม่ให้มีชีวิตชีวาด้วยสีสัน

TOA 21006
REAPPROPRIATE GREEN
การทดลองเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่สดใหม่

TOA 21007
WAKEN HEARTED
เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นและพลังในการจูงใจ

TOA 21008
OPTIMISTIC BLUE
ปรากฏการณ์สีกับช่วงเวลาของแสง

TOA 21009
POWER OF SOUL
ความคลุมเครือของเฉดสีที่ดึงดูดทุกสายตา

TOA 21010
DRAMATIC GREEN
จุดประกายความหวัง เปี่ยมไปด้วยพลังบวก

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE

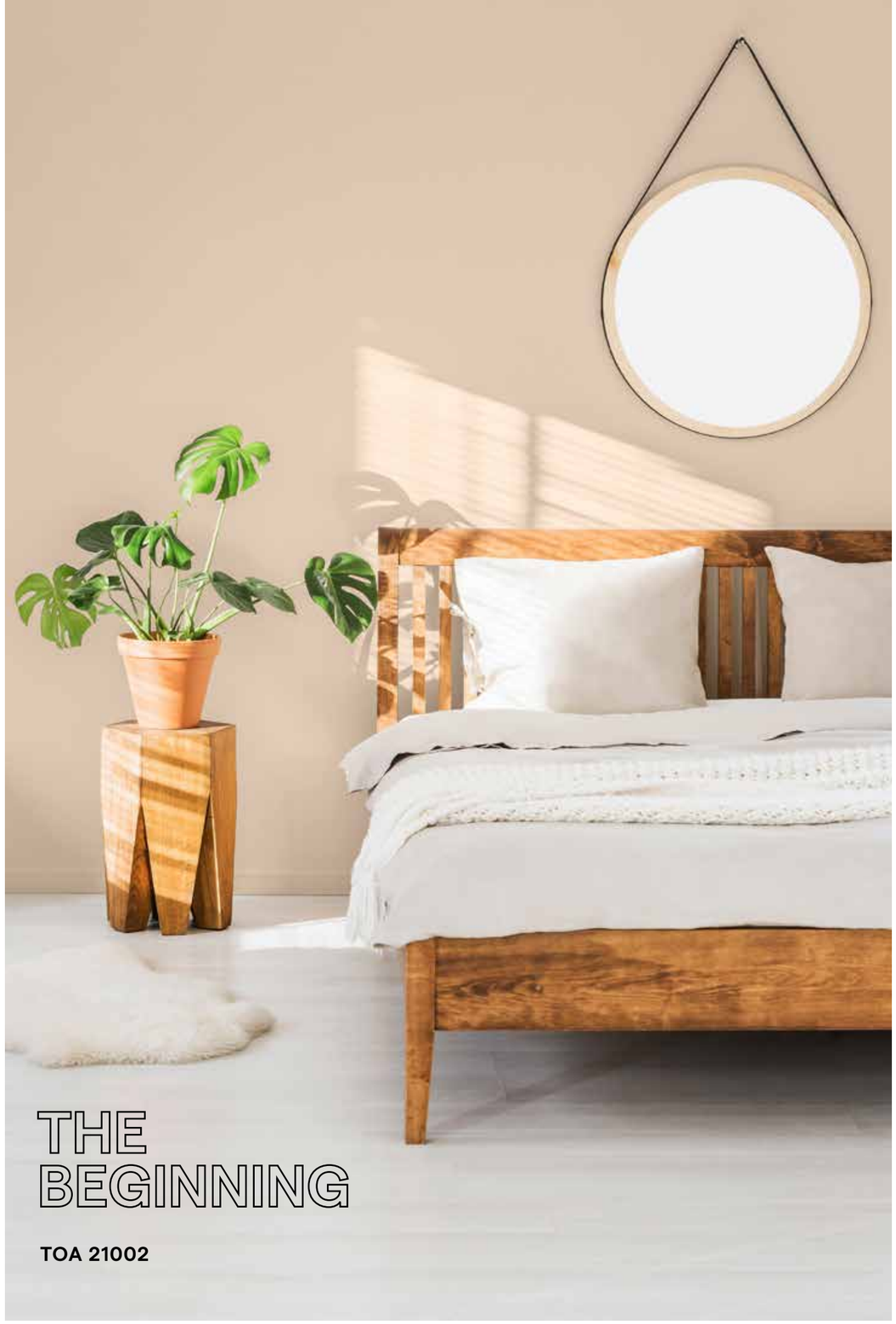
SPECTACULAR WHITE

TOA 21001

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE



* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE

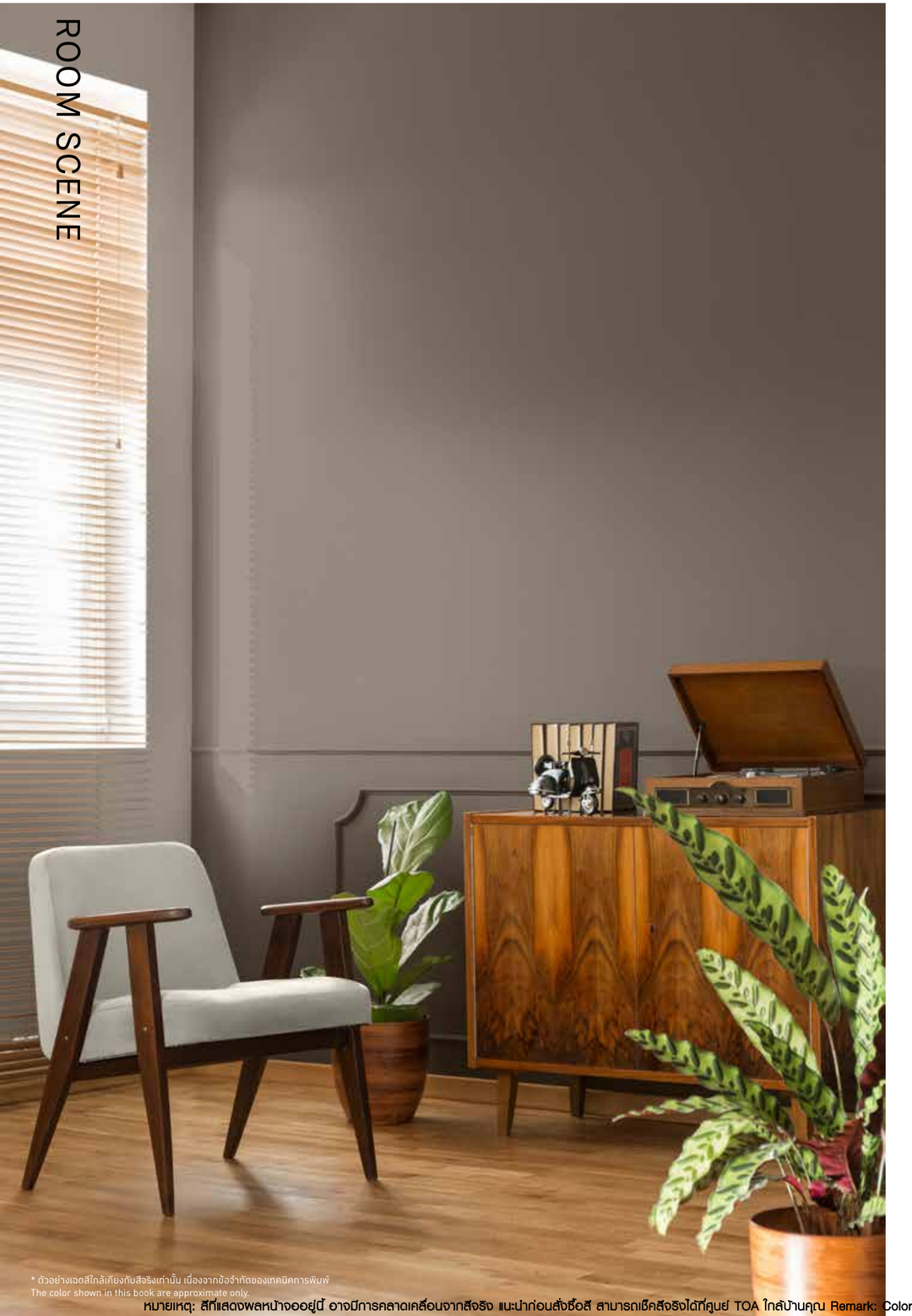
IN MY MIND

TOA 21003

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE



SECRET OF BROWN

TOA 21004

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE

BACK INTO SPACE

TOA 21005

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE

REAPPROPRIATE GREEN

TOA 21006

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE

WAKEN HEARTED

TOA 21007

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจอออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE

OPTIMISTIC BLUE

TOA 21008

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

ROOM SCENE

POWER OF SOUL

TOA 21009

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

ROOM SCENE

DRAMATIC GREEN

TOA 21010

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximate only.

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that has TOA Color World tinting machine around your location.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เบอร์โทรศัพท์ 02-335-5555

TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road,
Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Business Line 02-335-5555

Website : www.toagroup.com
Facebook : toapaint
Instagram : toapaintthailand