SEAMLESS SYNCHRONY

TOA COLOR TRENDS 2025

TOA | ideacolor the real color expert

www.toagroup.com
toapaint
toapaintthailand

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, Samutprakarn 10570

Business 02-335-5555

CONTENTS

6
SEAMLESS SYNCHRONY &THE CURATORS

10
SAENAWEE CHATAMETEEWONG &PATCHARA RUENTONGDEE
DESIRESYNTHESIS

20
PAKORN MAHAPANT
M SPACE

30
PATCHARA WONGBOONSIN &ORNNICHA DURIYAPRAPAN
P.O.AR

40
CHARIF LONA
STUDIO ACT OF KINDNESS

50
PHANUPOL BAWORNWIWUT
WHITESPACE PARTNERS

60
COLOR FLOW

70
ROOM SCENES

SEAMLESS SYNCHRONY

TOA COLOR TRENDS 2025

INTRODUCTION

ร้อยเรียงวิถีชีวิตไร้รอยต่อ เชื่อมต่อผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม สู่ความงามที่ผสานลงตัว

ในยุคปัจจุบัน ผู้คนขับเคลื่อนชีวิตด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำให้เราสามารถติดต่อต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย ไปจนถึงสามารถทลายเส้นแบ่งจาก ‘ความเป็นไปไม่ได้’ ให้ ‘เป็นไปได้’ พร้อมเปิดโลกให้เราค้นพบมุมมองใหม่ ๆ ที่หลอมรวมความแตกต่างหลากหลาย และเชื่อมผสานขอบเขตต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

เมื่อขอบเขตที่เคยมีได้ถูกเชื่อมต่อและสอดประสานเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น Digital – Physical, โลกของการอยู่อาศัยของมนุษย์ – โลกธรรมชาติ, ความดั้งเดิม-ความทันสมัย จนถึงการผสานองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) ในการคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้เราได้ค้นพบความลงตัวที่แปลกใหม่ ไม่ว่าจะในด้านสุนทรียศาสตร์ ความงาม ประโยชน์ใช้สอย หรือประสบการณ์

“Seamless Synchrony” จึงเป็นแนวคิดของ “TOA COLOR TRENDS 2025” ถ่ายทอดการร้อยเรียงคุณค่าที่หลากหลายระหว่างผู้คน เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ รวมถึงค่านิยมในด้านความงามให้สอดคล้องกันอย่างลงตัว ให้ทุกคนได้ขยายขอบเขตนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตหรืออยู่อาศัยได้ไม่รู้จบ และค้นพบความสุขของชีวิตที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไร้รอยต่อ

THE CURATORS

สะท้อนมุมมองและความท้าทายในการทำงานออกแบบของ 5 กลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบของไทย เมื่อโลกก้าวสู่ยุคที่เทคโนโลยี AI เริ่มเข้ามามีบทบาทท่ามกลางการเบลอขอบเขตต่าง ๆ ที่ทุกสิ่งถูกผสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันมากขึ้น จะทำอย่างไรที่จะสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้สอดผสานกับความแตกต่างหลากหลายของผู้คนที่หลอมรวมอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้วยวัย เพศ เชื้อชาติ สังคม วัฒนธรรม และค่านิยมต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยใช้ชีวิตของผู้คนยุคใหม่ได้อย่างไร้รอยต่อ และร่วมถ่ายทอดสีสันใหม่แห่งยุคนี้

ALWAYS

ความสงบ เรียบง่าย เฉดสีที่ไร้กาลเวลา ไม่ว่านานเท่าไหร่ยังคงความคลาสสิกอยู่เสมอ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสีของปูน อิฐ หิน เหล็ก โครงสร้างงานสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสีขาวเทา สีอิฐ แดงเข้ม หรือเฉดสีเขียวหม่นจากธรรมชาติที่สงบและไร้กาลเวลา

ONCE IN A WHILE

ความร่าเริงสนุกสนานตามยุคสมัย การได้รับอิทธิพลจากกระแส Pop Culture งานอดิเรก การสะสมพวก Art Toy ต่าง ๆ ความเชื่อในลักษณะหลอมรวมกับวัฒนธรรม Pop Culture รวมไปถึง ความสดใสจากแสงสี การมองเห็นของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป ดวงตาที่มีความชินกับความมือทำให้สามารถรับสีที่มีความจัดจ้านขึ้น

SAENAWEE CHATAMETEEWONG &PATCHARA RUENTONGDEE

DESIRESYNTHESIS

PAKORN MAHAPANT

M SPACE

PATCHARA WONGBOONSIN & ORNNICHA DURIYAPRAPAN

P.O.AR

CHARIF LONA

STUDIO ACT OF KINDNESS

PHANUPOL BAWORNWIWUT

WHITESPACE PARTNERS

SAENAWEE CHATAMETEEWONG &PATCHARA RUENTONGDEE

DESIRESYNTHESIS

CO-FOUNDER / COMPUTATIONAL DESIGN DIRECTOR & CO-FOUNDER / DIGITAL FABRICATION DIRECTOR

DesireSynthesis สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมหัวก้าวหน้าที่ใช้องค์ความรู้การออกแบบ ผสานกับวิธีคิดและเครื่องมือแห่งยุคสมัยใหม่ อย่างการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 3D Printing จนถึงหุ่นยนต์ เป็นต้น เพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับงานสถาปัตยกรรม บริษัทก่อตั้งโดยน็อต-เศณวี ชาตะเมธีวงศ์ ที่เรียนจบด้าน Machine Learning (การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านข้อมูล) และพัด-พชร เรือนทองดี ที่เรียนด้าน Digital Fabrication (กระบวนการออกแบบและผลิตที่ใช้รูปทรงจำลอง 3D และการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย) จาก Architectural Association School of Architecture ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

DesireSynthesis DNA

งานออกแบบของ DesireSynthesis จะผสานระหว่างแนวคิดความเป็นอาคารไทย ถ่ายทอดผ่านความเป็น Geometry ที่มีเส้นสายโค้ง และความ Free form แบบธรรมชาติ ซึ่งก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาร่วมด้วย โดยมีตั้งแต่งานสเกลเล็ก อย่าง Object, Sculpture จนถึง Architecture “ในขณะที่กระบวนการทำงานของเรา ก่อนจะใช้เทคโนโลยี เราจะตั้งต้นจาก ‘Why’ เพราะถ้าเราไม่เริ่มตั้งคำถาม เราจะไม่มีเกณฑ์การประเมินผลเลย ยกตัวอย่างการทำ Fabrication Design หรือ Machine Learning อาจจะคำนวณออกมาเป็นล้านตัวเลย ดังนั้นเราต้องประเมินได้ว่า ตัวที่ 1 กับตัวที่ 900,000 หรือตัวที่ 2 กับตัวที่ 500,000 อันไหนดีกว่ากัน ดีกว่ากันอย่างไร มันต้องเป็น Quantitative Evaluation ได้ สามารถวัดผลได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมี ‘Why’ ที่เราตั้งคำถามขึ้นมา แล้วทีมคนอื่น ๆ เป็น ‘How’ หรือวิธีการที่จะแก้ปัญหา หรือวิธีการทำเพื่อตอบคำถามนั้น แล้วเราเลือกกันเพื่อให้ได้ ‘What’ หรือ ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็น Architecture หรือ Sculpture เป็นต้น”

แนวคิดและกระบวนการที่น่าสนใจในแต่ละโปรเจกต์ของ DesireSynthesis

บ้านหนองจอก: โปรเจกต์แรกในนาม DesireSynthesis ที่ปลดปล่อยไอเดียและการทดลองอย่างเต็มที่ “งานนี้มีความเป็น Prototype House ประมาณหนึ่ง ที่เราทดลองในหลายด้าน ทั้งด้านต้นทุน ดีไซน์ วัสดุ วิศวกรรมศาสตร์ การก่อสร้าง จนถึงคุณภาพของช่างไทย อาทิ ทดลองว่าเราสามารถดัดไม้ฟรีฟอร์มได้หรือไม่ การเรียงอิฐสามารถนำมาเรียงเป็น Geometry ที่ซับซ้อนเป็นลายผ้าไทยได้มั้ย ทำให้บ้านหลังนี้มีส่วนผสมหลายอย่าง ทั้งเทคนิคเยอะ และลูกเล่นเยอะ เหมือนกับบ้านหลังแรกของ Frank Gehry ที่ถ้าเป็นขนมก็เหมือนกับรวมมิตร”

S Pavilion: ห้องนั่งเล่นในส่วนอาคารที่ผสานการวางแปลนแบบบ้านเรือนไทย เข้ากับความโมเดิร์นของเส้นสาย Geometry แบบฟรีฟอร์มตามธรรมชาติ โดดเด่นด้วยรูปทรงโค้ง ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยหารูปทรงที่เหมาะสมและใช้วัสดุน้อยที่สุด “วิธีการขึ้นรูปทรงและวิธีการทำแบบทั้งหมด เราไม่สามารถทำด้วยวิธีการปกติได้ เพราะเราต้องการความโค้งทั้ง 2 ด้านอาคาร ดังนั้น Machine Learning หรือ Optimization Algorithm จึงมาช่วยในการหารูปทรง ในขณะที่ส่วนของวิธีการผลิต เราก็ใช้หุ่นยนต์มาผลิตฝ้าแต่ละชิ้น รวมทั้ง Cladding ข้างนอกทั้งหมด ในขณะที่ก็ยังใช้ช่างมาช่วยในส่วนของงานก่อผนังอิฐ จึงเป็นงานที่รวมกันระหว่างคนกับหุ่นยนต์ ถ่ายทอดความ Juxtapose คู่ตรงข้ามที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ นอกจากนี้ในส่วนของวิศวะ ผู้คุมงานหรือผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก็จะทำงานกันแบบ International Work ที่ทุกคนแชร์ไฟล์ On Cloud เดียวกัน เพราะผลิตด้วยหุ่นยนต์ ดังนั้นไฟล์ทั้งหมดถูกผลิตโดยไม่ต้องเขียนแบบแล้วเป็น File to Fabrication ได้เลย และเราก็จะส่งไฟล์ 3D ให้สามารถผลิตหน้างานจริง”

KiN Innovation Campus: โปรเจกต์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยทำภาพจำลองเพื่อหาแนวการวางอาคารที่รับแดดน้อยที่สุด และออกแบบฟาซาดให้เป็น Fin ระแนงบังแดดที่มีความยาวตามทิศต่าง ๆ ของอาคารที่ได้รับแดดมากน้อยต่างกัน ซึ่งมาจากการ Simulation ที่จะช่วยให้ตัวอาคารนี้เย็นขึ้นตามทิศของลม

Innovative Bridge: โปรเจกต์ออกแบบสะพานที่ทาง DesireSynthesis ได้ร่วมงานกับ Bollinger+Grohmann บริษัทวิศวะระดับโลก ในการสร้างสะพานที่มีความยาวประมาณ 20 เมตร และหนาประมาณ 15 เซนติเมตร “เราใช้ Machine Learning ก่อนในการหาจุดวางขาของสะพาน โดยเซ็ตเงื่อนไขไว้ตามโจทย์ที่เราต้องการคือ อยากให้สะพานมี Span ยาวที่สุด โดยระยะทางเดินน้อยที่สุด ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดูมีความขัดแย้งในตัวเอง ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ที่เหมาะสมที่สุดของตำแหน่งขาสะพาน นอกจากนี้รูปแบบของโครงสร้าง ยังถูก Simulate มาโดยใช้ Topology Optimization จนได้โครงสร้างที่เหมือนกระดูกคน ที่ตรงส่วนที่รับแรงเยอะจะหนากว่า โดยเป็นงานที่สถาปนิกและวิศวกรร่วมทำงานไปด้วยกัน”

โครงการวิลล่าที่ภูเก็ต: งานออกแบบให้กับเจ้าของที่เป็นชาวต่างชาติผู้หลงใหลใน Super Car และงานศิลปะ จึงเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ผสานระหว่าง Architecture กับ Sculpture สู่อาคารที่มีเส้นสายและฟอร์มของอาคารที่ซับซ้อน และล้ำสุด ๆ “Value ที่เจ้าของมอง เขาไม่ได้คิดว่าค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเป็นเท่าไหร่ ฟังก์ชันการใช้งานอย่างไร เขายอมลดฟังก์ชันบางอย่างลงได้ ถ้าได้ฟอร์มหรือได้รูปทรงที่เขาอยากได้ ในส่วนของการก่อสร้างโปรเจกต์นี้เราได้ Digital Fabricator จากต่างประเทศที่ผลิตแล้วนำเข้ามาประกอบที่ไซต์ในไทย”

เทคโนโลยี กับการร่วมเปิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในด้านการออกแบบและการก่อสร้าง

พัด: “เมื่อเรามีเครื่องมือใหม่ เราก็สามารถทำหน้าตาใหม่ ๆ รูปทรงใหม่ ๆ หรือสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น ตั้งแต่ก่อนยุค Modernism เราก็จะทำทุกอย่างซ้ำ ๆ กันเป็นโมดูล ๆ มาต่อกัน แต่ปัจจุบันพอเรามีเทคโนโลยีด้าน Digital Fabrication เราก็จะสามารถ Tailor-made แต่ละชิ้น ๆ มาต่อกันได้มากขึ้น ทำให้ความซ้ำซากของเรามันหายไป แล้วทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องดีไซน์ตามขนบเดิมแบบนั้นแล้ว”

“เราสามารถ Mass Customization ได้ อย่างการออกแบบหมู่บ้านจัดสรร 500 หลัง ทำไมแต่ละหลังต้องมีฟาซาดหน้าตาเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่บ้านหันกันคนละทิศ บ้านนี้หันหน้าทิศใต้ บ้านนี้หันหน้าทิศเหนือ แต่ละหลังรับแดดไม่เหมือนกัน ดังนั้นในแง่ดีไซน์เรื่องของ Digital Fabrication สามารถเข้ามาช่วยได้ ซึ่งตอนนี้เราก็ยังพัฒนาไปอยู่เรื่อย ๆ”

น็อต: “ต่อไปนี้บ้านก็จะเป็น Create Your Own ได้แล้ว เหมือนมีเชฟส่วนตัวที่ทำอาหารตามสั่งได้ นอกจากนี้การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการก่อสร้าง ก็ทำให้เราสามารถควบคุมเวลาก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นว่าการก่อสร้างแบบเดิม”

Tradition + Technology

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเทคโนโลยี ผสานเข้ากับภูมิปัญญาหรือทักษะดั้งเดิมของไทย ทำให้เกิดการผนวกระหว่าง Tradition เข้ากับ Technology โดยตอนนี้พวกเขากำลังเริ่มต้นเดินหน้าโปรเจกต์งาน Installation ที่ร่วมทำงานกับอาจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ “ประเทศไทยรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง แต่เรากลับไม่สามารถ Digitalize ได้ทั้ง ๆ ที่มีเครื่องมืออยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ผมสนใจคือการผสานทักษะของช่างสิบหมู่ไทยเข้ากับกับ Robotic Fabrication ที่หุ่นยนต์สามารถแทงหยวก หรือลงรักปิดทองได้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่กำลังจะหายไป เพราะมีคนกลุ่มน้อยมาก ๆ ที่จะสืบทอด ในขณะที่หุ่นยนต์สามารถสอนชาวบ้าน และกระจายความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหาย ให้ได้รับการสืบสานต่อไปได้อีก ดังนั้นเราจึงอยากจุดประกายทางความคิดว่า Tradition กับ Innovation สามารถอยู่ด้วยกันได้ในโลกดิจิทัลนี้”

อุปสรรค และความท้าทายของการเปลี่ยนขนบการออกแบบ

การศึกษา: “ตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาด้านออกแบบของไทย ที่ไม่ได้ปูพื้นฐานให้สอดคล้องกับวิธีการคิดแบบใหม่ มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี ต่อให้เราซื้อ Tools มา แต่ไม่รู้วิธีใช้ก็ไม่มีประโยชน์ เหมือนไก่ได้พลอย เรามองว่าต้องเปลี่ยนตั้งแต่วิธีคิด เพราะโลกกำลังเปลี่ยนแบบเชิงกระบวนทัศน์ ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์พัฒนาเปลี่ยนไป คุณไม่สามารถทำงานแบบเดิมได้แล้ว อีกทั้งทักษะของเรายังตามหลังการพัฒนาของระดับโลกที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ เราจึงเติบโตไม่ทันศักยภาพของโลกการออกแบบในยุคสมัยใหม่ ที่ตอนนี้ก้าวเข้าสู่เรื่องของ Computational Design & Digital Fabrication แล้ว”

เครื่องมือ: “ในขณะเดียวกันบุคลากรที่นักออกแบบต้องร่วมทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็น วิศวกร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับเหมา ก็ต้องใช้ Software ที่เป็น International Standard ด้วย ซึ่งในประเด็นนี้ก็มีส่วนทำให้มีคนในประเทศที่จะสามารถทำงานกับ DesireSynthesis ได้ค่อนข้างมีน้อยมาก น้อยมากจริง ๆ ซึ่งก็จะเหลือแค่กลุ่มที่เคยทำงานกับ International Firm เท่านั้น ที่มีแค่ไม่กี่เจ้า”

Fabricator: “ในเมืองไทยตอนนี้ก็มีคนคุมหุ่นยนต์ (Fabricator) ได้น้อยมาก ซึ่งเราเองก็อยากพัฒนาตรงนี้ด้วย และสามารถพัฒนาขีดจำกัดด้านการก่อสร้าง อยากให้เด็กรุ่นใหม่มองเห็นว่าเรียนจบมาไม่จำเป็นต้องใช้แค่ AutoCAD”

การพัฒนา “Robotic Fabrication”: “แขนกลหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นั้น เราสามารถเปลี่ยนข้อมือได้ตามต้องการ เช่น ถ้าเราต้องการเจาะไม้ต้องเป็นสว่าน หรือถ้าเราต้องการ 3D Print เราก็เปลี่ยนหัวเป็น 3D Printing Extruder หรือถ้าจะตัดหินก็เปลี่ยนเป็น Water Jet ฯลฯ ดังนั้นถ้าเรามีเครื่องมือใหม่ เราก็สามารถจะทำอะไรใหม่ ๆ ได้ แต่ตอนนี้องค์กรใหญ่ในไทยยังไม่มีใครให้ความสำคัญในแง่ของการพัฒนาหัวตรงนี้ ทำให้ Hardware พร้อม แต่ Software ไม่พร้อมในไทย” สุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิด Barrier to entry to business ที่สูงในปัจจุบัน”

ข้อพึงระวังของการใช้ AI

"หลายคนใช้ Generative AI ออกแบบให้เลย แล้วก็ปั้นตามมัน กลายเป็นว่าจากบทบาทของ Machine ที่ควรจะเป็นผู้ช่วยเรา แต่กลายเป็นว่าคุณให้ AI ทำให้เลย ทั้ง ๆ ที่มนุษย์เราต้องเป็นคนที่สามารถ Evaluation Criteria ได้ รู้ว่าต้องดึงอะไรออกมาใช้และใช้อย่างไร ถ้าศัพท์เชิง Technical จะเรียกว่า Behavioral Design คือสังเกตพฤติกรรมของ AI เหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่สังเกตดูว่า Gen AI ชนิดนี้ Interact แบบนี้กับ Prompt ที่เราเขียนไปแบบนี้ เราต้อง Prompt อย่างไรให้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้ หรือเราจะเลือกอะไรจากสิ่งนั้น สิ่งที่อันตรายที่สุดคือการเอาทุกสิ่งที่เห็นแปลงมาเป็นดีไซน์เลย กลายเป็นว่าส่วนของการใช้สมองของมนุษย์เราจะหายไปเลย"

สถาปัตยกรรมแห่งอนาคต

น็อต: "อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมได้แบบ Mass Customization ในขณะที่เมื่อก่อนจะมีกำแพงระหว่างผู้ออกแบบกับผู้อยู่อาศัย โดยผู้อยู่อาศัยให้ฟีดแบ็กมา แล้วผู้ออกแบบทำออกมาให้ตอบโจทย์ แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถออกแบบให้เกิดแพลตฟอร์มที่ผู้อยู่อาศัยสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่เขาอยากอยู่ อยากเป็นได้"

พัด: "ในเชิงของการก่อสร้าง คือเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือต่อเติมบ้านได้ โดยที่ยังคง DNA ที่หน้าตาเหมือนเดิมอยู่ ทำให้ทั้งหมดดู Seamless เป็นโครงการเดียวกัน โดยไม่มีอะไรแปลกแยก ในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านก็สามารถ Input ความเป็นตัวเองได้ เช่น ห้องใหม่ขอหน้าต่างใหญ่กว่าเดิม ซึ่งหน้าต่างที่ใหญ่ขึ้นนั้นก็ยังเหมือนออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกัน"

การเลือกใช้สีในงานสถาปัตยกรรม

"สีที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว สีอ่อน เพราะเมื่อเวลาเราออกแบบเส้นอาคารให้ความโค้งเว้า สีอ่อนจะทำให้เห็น Curve ชัดขึ้น และเห็นมิติแสงเงาที่ตกกระทบจากงาน Lighting ได้ชัดเจนกว่าสีเข้ม นอกจากนี้ธรรมชาติของสีอ่อนจะดูดแสงน้อย และช่วยสะท้อนแสงออกไป ทำให้อาคารไม่ร้อน โดยสีทาส่วนใหญ่ที่เราใช้จะเป็น Low VOC หรือ Zero VOC (Volatile Organic Compounds) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอาคารด้วย"

"ดังนั้นในส่วนเทรนด์สี เราจึงมองว่าเป็นกลุ่มโทนสีอ่อนที่จะช่วยให้บรรยากาศของห้องโดยรวมดูสดใสขึ้น ไปจนถึงกลุ่ม Earth Tone ในเฉดสีอ่อน ๆ ที่ช่วยให้ Mood & Tone มีความเป็นธรรมชาติ Homey และ Cozy ขึ้น"

Seamless Synchrony ในมุมมองของ DesireSynthesis

"ในเชิงออกแบบ คือ Man (มนุษย์) กับ Machine (เครื่องจักร) เป็น Co-ownership ที่ทำงานด้วยกันอย่าง Seamless โดย Machine Simulate ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่กลมกล่อมระหว่าง Machine กับ Human Touch นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่นักออกแบบต้องร่วมทำงานกับวิศวกรบน Software หรือแพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างไร้รอยต่อด้วย"

SAENAWEE CHATAMETEEWONG &PATCHARA RUENTONGDEE

MOODBOARD

1. พาวิลเลียนที่มีหลังคาสีขาวโค้ง โอบล้อมด้วยสวนเขียวขจีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสวนพฤกษศาสตร์ สรรค์สร้างโอเอซิสแห่งความสงบใจกลางเมือง

2. พาวิลเลียนโดดเด่นด้วยเพดานภายในที่คล้ายธารน้ำแข็ง เชื่อมต่อกับพื้นหินแกรนิตขัดทรายอย่างไร้รอยต่อทั้งภายในและภายนอก ผสมผสานขอบเขตอย่างกลมกลืน

3. อิฐสีเทาที่ทำด้วยมือ ตัดกับโครงสร้างกล่องเหล็กพับที่สร้างด้วยหุ่นยนต์ เผยให้เห็นสวนที่น่าค้นหาภายในพาวิลเลียน

4. ราวกันตกที่โค้งมนไหลลื่นราวกับธารน้ำแข็งที่ละลายพาดผ่านสวน โชว์การเล่นสัมผัสของวัสดุที่หลากหลาย ตั้งแต่หินแกรนิตขัดทรายหยาบ อิฐสีเทาทำมือที่เรียบเนียน ไปจนถึงเหล็กสีขาว

5. อิฐดินเผาสีแดงมีลักษณะเป็นระลอกคลื่นคล้ายผ้าไหม ในขณะเดียวกันก็ยืนหยัดผ่านกาลเวลา สะท้อนการผสานอย่างลงตัวระหว่างธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อันเป็นความงามในแบบวาบิซาบิ

6. แผ่นเหล็กถูก Rotate อย่างสง่างาม คล้ายการเคลื่อนไหวของนักบัลเลต์ เปิดมุมมองใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของงานอินทีเรีย

7. โคมไฟเพดานที่ออกแบบด้วยการปรับแต่งเชิงอัลกอริทึมจากลวดลายไทยดั้งเดิม ผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างกลมกลืน

8. บล็อกคอนกรีตใน Service Area ถูกหมุนให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันทั้งสองด้าน สร้างความน่าสนใจทางสายตาและเพิ่มความเคลื่อนไหวให้กับพื้นที่

9. นกพิราบเกาะอยู่บนพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันระหว่างกระเบื้องดินเผาธรรมชาติกับเหล็กที่ผ่านการแปรรูป สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้าง

10. เส้นสายโค้งเว้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ถูกโอบล้อมอย่างกลมกลืนด้วยเส้นสายธรรมชาติของทะเลสาบ เกิดการหลอมรวมความสร้างสรรค์ของมนุษย์เข้ากับความงดงามของธรรมชาติอย่างลงตัว

PAKORN MAHAPANT

M SPACE

ARCHITECT DESIGN DIRECTOR

M Space ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดยภากร มหพันธ์ งานออกแบบของสตูดิโอในยุคเริ่มต้นมุ่งเน้นกระบวนการสร้างงานสถาปัตยกรรมด้านการสร้าง Form ก่อนเริ่มมาให้ความสำคัญกับเรื่องของ Sense of Space การรับรู้ที่มีต่อพื้นที่และงานสถาปัตยกรรม ผ่านสัมผัสต่าง ๆ ที่ประมวลผลเป็นการรับรู้ SPACE, FORM, และ SYMBOLIC ไปพร้อม ๆ กัน ปัจจุบัน M Space มีความสนใจด้านงานออกแบบเชิงการเชื่อมโยงกับหน่วยวัดของเวลามากขึ้น ระหว่างคุณค่าของงานในอดีตที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม, วัฒนธรรมในอดีตสู่งานออกแบบสมัยปัจจุบัน

The Spiritual Architecture

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เกิดขึ้นไปพร้อมกับการก้าวเดินหน้า ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของผู้คนที่ต้องสอดคล้องไปกับความเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้านสังคม ค่านิยม วิถีชีวิตต่าง ๆ ที่ส่งอิทธิพลมาถึงการออกแบบด้วย สำหรับ M Space ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการออกแบบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปีนั้น มีบางแก่นแนวคิดที่ยังต้องยึดถือไว้ ในขณะที่บางอย่างก็ต้องน้อมรับไปตามยุคสมัยใหม่ของโลก “แนวทางการทำงานของ M Space มุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของสเปซ และการเชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมกับบริบท โดยรอบที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละยุคสมัยจนถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเราก็มองว่าจะทำอย่างไรให้ความซับซ้อนนั้นตกผลึกแตกต่างจากเมื่อก่อนที่บริบทเรียบง่าย แต่เราพยายามออกแบบรูปฟอร์มอะไรที่มีความซับซ้อน ในขณะตอนนี้ทุกอย่างต้องง่ายและเข้าใจง่าย”

“อีกประเด็นคือ สถาปัตยกรรมสมัยก่อนเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม แต่ตอนนี้เราอยากเบลอสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม รูปแบบธุรกิจสิ่งแวดล้อมรวมถึงประสบการณ์ของเจ้าของโครงการเข้ามาหลอมรวมให้กลายเป็นสัญลักษณ์เดียวกันมากขึ้น” คุณภากรกล่าวถึงเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านแนวคิดการออกแบบที่เชื่อมโยงและการสอดประสาน ไม่ว่าจะเป็น ระหว่างเก่า - ใหม่ อย่างการนำวัสดุสมัยใหม่มาถ่ายทอดรูปฟอร์มงานที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมสมัยก่อน, ระหว่างศาสนา - ศิลปะ อย่างการนำความเป็นไทยโบราณมาผสานกับอาคารสมัยใหม่ เป็นต้น

หนึ่งในตัวอย่างงานออกแบบของ M Space คือ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นสถานชีวาภิบาล สำหรับดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ไม่แบ่งแยกด้วยเชื้อชาติและศาสนา พร้อมผสมผสานทั้งศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์ปัจจุบัน และการดูแลด้านจิตวิญญาณด้วย อาคารจึงออกแบบกึ่งเปิดกึ่งปิด เพื่อเปิดรับพลังงานจากธรรมชาติเข้าสู่สเปซ ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติและอากาศ ภายใต้รูปแบบอาคารหลังคาทรงพีระมิดที่มีรูปทรงแบบปิด หรือในโครงการศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแก้ว ที่ออกแบบโดยการผสานลักษณะความวิหารและเจดีย์เข้าด้วยกัน แต่ลดทอนฟอร์มให้มีความกลมกลืนกัน “โดยอาคารนำเสนอรูปแบบที่เรียบง่าย สว่างและสบายตา สามารถใช้งานได้ยืดหยุ่น และดัดแปลงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นว่าต้องนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ สามารถเป็นสถานที่ให้ความรู้ จนถึงสัมมนาได้ เพื่อรองรับคนทุกศาสนาให้เข้ามาใช้พื้นที่ได้โดยไม่ได้บ่งบอกหรือแบ่งแยกว่าต้องเป็นศาสนาพุทธเท่านั้น”

Life + Nature + Culture + Community

DADFA Market Park เป็นโครงการออกแบบโดย M Space ที่เป็นตัวอย่างของการเชื่อมวิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรม กิจกรรมของชุมชน และพื้นที่สีเขียวเข้าด้วยกัน โดยพื้นที่ 65% เป็นพื้นที่สีเขียวที่ทำหน้าที่เป็น “ปอด” ของชุมชนในซอยลาซาล แหล่งที่พักอาศัย และมีโรงเรียนถึง 12 แห่ง ที่ภากรบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นการออกแบบพื้นที่ Commercial ให้สามารถเข้าหาธรรมชาติได้

วัสดุหลักที่ใช้ในโครงการนี้คือ ไม้ คอนกรีต และเหล็ก ที่เน้นโชว์ผิวของวัสดุแบบไม่ปรุงแต่ง ไม่มีวัสดุปิดผิว ไม่เคลือบผิวหรือใช้สารเคมีใด ๆ เพื่อรักษาสภาพของวัสดุ เพื่อปล่อยให้กาลเวลาเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของวัสดุไปตามธรรมชาติ เช่น พื้นผิวของเหล็กที่ขึ้นสีสนิม ให้เสน่ห์ความสวยงามตามธรรมชาติจากระบวนการ Material Aging ในขณะที่งานคอนกรีตเน้นผิวปูนเปลือย มีผนังบางส่วนที่นำแกลบมาผสมเพื่อให้เท็กซ์เจอร์คล้ายชั้นดิน บางส่วนใช้เทคนิคการขัดจนเผยให้เห็นหินกรวดที่ผสมอยู่ในคอนกรีตโผล่ขึ้นมา โดยสิ่งสำคัญคือ ไม่ใช้วัสดุปิดผิวหรือวัสดุสังเคราะห์ที่คงสภาพได้ เช่น พลาสติก อลูมิเนียม และใช้แต่วัสดุธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นผิวและสีไปตามสภาพอากาศ หรือตามเวลา

“เราสนใจงานประเภทคอมมูนิตี้ที่ดึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ ด้วยการออกแบบ Open Space ให้ทุกคนสามารถใช้พื้นที่โครงการ และเปิดเป็น Public ได้ เพราะประเทศไทยไม่ค่อยมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่กระจายตัวอยู่ตามชุมชน นอกจากสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นการออกแบบพื้นที่ที่สามารถที่จะใช้ Socialize ได้ด้วย และตอบโจทย์เจ้าของโครงการในเชิง Commercial ได้ด้วย”

Blurred Boundaries of Architecture

รูปแบบฟาซาดอาคาร “ดาดฟ้า” ได้แรงบันดาลใจมาจาก “Tower of Shadow” ของ Le Corbusier ที่ภากรนำมาปรับให้เข้ากับภูมิอากาศประเทศไทย “ตอนนั้นผมเดินทางไปที่จันดิการ์ (Chandigarh) ประเทศอินเดีย แล้วได้เห็น Full Scale Mockup ขนาด 1:1 ที่ Le Corbusier ทำไว้เพื่อทดสอบแสงในอินเดีย เพราะงานของเขาส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรป ในขณะที่ลักษณะของแสงแถบเอเชียจะแตกต่างออกไป ทำให้การออกแบบสถาปัตยกรรมต้องมี Execution ที่แตกต่างจากงานที่ตั้งในยุโรป ดังนั้นเราจึงอยากต่อยอดมาสู่งานในประเทศไทยที่อากาศร้อนชื้นกว่า โดยเปลี่ยนจากคอนกรีตมาเป็นแผ่นเหล็ก (Perforated Metal Sheet) ให้อาคารสามารถระบายอากาศเหมือนหายใจได้” และเปลี่ยนแปลงพื้นผิวไปตามเวลาได้ แบบเดียวกับคอนกรีต ฟาซาดของโครงการนี้จึงมีทั้งด้านที่เป็นแผงเหล็กที่เจาะรูทั่วแผ่นและบิดมุมองศาต่างกัน เพื่อให้ลมระบายได้ รวมทั้งป้องกันเสียงรบกวนและฝุ่นมลภาวะจากถนนใหญ่ ในขณะที่ฟาซาดอีกส่วนเป็นช่องลมคอนกรีตที่จัดเรียงแพทเทิร์นคล้ายกับลายผ้าทอตีนจกที่ใช้เป็นลายเสื่อในตลาดผลไม้เดิมในพื้นที่ ซึ่งนอกจากให้ความสวยงามแล้วยังช่วยบังแดดและฝนได้ด้วย เป็นตัวอย่างของการต่อยอดองค์ความรู้จากนักออกแบบระดับโลกมาสู่งานสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ของเราเอง

การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยของการออกแบบ

"ปัจจุบันผมรู้สึกเหมือนเริ่มกลับไปเป็นนักศึกษาอีกครั้ง เพราะตื่นเต้นกับสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ทำให้เราต้อง Blend ความคิดหรือความรู้ที่เคยมี ตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อก่อนยากมากเลยนะที่จะเสนอไอเดียอะไรที่มันแตกต่าง แต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าต้องแตกต่าง โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลทางกายภาพมารองรับมากนัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายมากขึ้นในการทำงาน โดยสมัยก่อนงานสถาปัตยกรรมจะมีความเป็น Monument แนวคิดการออกแบบก็จะไม่ค่อยได้ข้ามสายการออกแบบเท่าไร แต่ในปัจจุบันเราไม่ใช่แค่ออกแบบสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ต้องผสมผสานงานออกแบบ Interior, Graphic และงาน Landscape เข้ามาให้กลมกลืนที่สุดด้วย"

"ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป มีความ Fashionable มากขึ้น วิธีการรับรู้ของคนที่มีต่อ Space หรือ Architecture ก็มีความรวดเร็วมากขึ้น ไม่ใช่การรับรู้แบบค่อย ๆ ซึมซับเหมือนเมื่อก่อน ทำให้งานออกแบบต้องดูมีชีวิตตลอดเวลา และเปลี่ยนจากลักษณะของพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ กลายมาเป็นเรื่องของประสบการณ์มากขึ้น และต้องมาพร้อมประโยชน์เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ที่ไม่ใช่แค่เป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกาย แต่ต้องมาพร้อมคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น โครงสร้างการตัดเย็บ และเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ไม่ต้องดูแลมาก เป็นต้น"

บทบาทของเทคโนโลยีกับกระบวนการทำงานออกแบบ

"ในกระบวนการทำงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้เราเข้าใจงานออกแบบที่รูปทรงหลากหลายมากขึ้น ทำให้งานมีความ Organic ทั้งรูปทรงและพื้นผิว เพราะเราสามารถตัด Section เข้าไปในทุก ๆ จุดของ Drawing ได้ เหมือนเราออกแบบ Experience เพื่อให้เข้าใจ Space ที่เราออกแบบได้ลึกขึ้นส่วนกระบวนการก่อสร้าง ผมคิดว่าความเป็น Craft หายไปพอสมควร และถูกระบบสำเร็จรูปเข้ามาแทนที่เยอะขึ้น สถาปนิกต้องหาสมดุลว่าเราจะผสานความเป็น Craft เข้าไปในรายละเอียดของงานออกแบบแทน"

Seamless Time

"ดังนั้นถ้าถามถึงเรื่องของ Blurred Bounderies เราอยากจะเบลอ Space ให้เกิดการเชื่อมเข้าหากันของงานออกแบบระหว่างเก่า-ใหม่" โดยภากรได้เกริ่นถึงโปรเจกต์ล่าสุดที่ทาง M Space ชนะประกวดแบบในโครงศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่นำรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่ตั้งอยู่ย่านถนนราชดำเนิน ไม่ว่าจะเป็น ศาลหลักเมือง หอประชุมธรรมศาสตร์ กรมศิลปากร พระบรมมหาราชวัง จนถึงกำแพงต่าง ๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบฟาซาดของอาคารหลังใหม่ ที่จะเชื่อมระหว่างอดีตในแต่ละยุคสมัยเข้ากับปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของรัชกาลปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีงานรีโนเวทฟาซาดทั้งหมดของอาคารที่ตั้งบนถนนราชดำเนิน จากสไตล์ Art Deco สู่สไตล์ที่ผสมผสานระหว่าง Neoclassic กับ Modern

แรงบันดาลใจในการเลือกใช้สีสันในงานออกแบบ

1. สีของแสง: "ด้วยประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้กับเขตเส้นศูนย์สูตร แสงจากดวงอาทิตย์เข้ามาในทิศที่ค่อนข้างตรง ทำให้สีของแสงในประเทศไทยออกไปทางเฉดสีเหลือง โดยช่วงเวลาที่สีของแสงจะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือช่วงเย็นที่แดดอยู่ในองศาที่ต่ำ ซึ่งบางครั้งจะผสมสีอื่นเข้ามาบ้าง แต่ยังคงเป็นแสงที่ดู Flat อยู่ ดังนั้นเวลาเราออกแบบอาคารจึงต้องทำให้สีมี Dynamic ขึ้น ไม่ได้รับแสงมาตรง ๆ ด้วยการใช้วัสดุที่มี Reflection หรือสามารถสะท้อนแสงออกไป เมื่อแสงตกกระทบกับวัสดุแล้ว จะสะท้อนออกมาเป็นอีกเฉดสีหนึ่งได้ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สีที่อยู่ในแสงดูมีชีวิตชีวามากขึ้น"

2. สีของสัญลักษณ์: "สีที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ หรือลูกค้า ที่นำมาปรับใช้ให้มีลักษณะ Gradient คือเมื่อแสงธรรมชาติตกกระทบจะให้สีที่ไล่เฉดไม่เท่ากันอยู่ในรูปทรง"

3. สีวัสดุ: "สีของวัสดุที่เราใช้กับอาคาร ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต เหล็ก อะลูมิเนียม กระจก เป็นต้น ซึ่งรวมถึงพื้นผิว หรือเรียกว่าเป็น Texture Color"

Color Trends 2025

"เฉดสีที่เราเลือกใช้ส่วนใหญ่มาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปหรืออายุการใช้งานของวัสดุที่เปลี่ยนไป ทำให้สีเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ รวมทั้งตามสภาพแสงธรรมชาติเวลาตกกระทบกับวัสดุนั้นด้วย ทำให้แนวคิดด้านสีสันสำหรับปี 2025 ของเรา คือการผสานระหว่างแสง กับสีของอาคาร หรือวัสดุที่เราใช้ เช่น กระจกกับฟ้า แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนพื้นผิวน้ำ และคอนกรีตกับต้นไม้ เป็นต้น ทำให้เกิดการผสานเข้าด้วยกันระหว่างเฉดสีเทากับสีเขียว สีฟ้ากับสีขาว จนถึงสีของสนิมที่มีทั้งสีแดง น้ำตาล และดำอยู่ด้วยกัน"

Seamless Synchrony

"เดิมที M Space ออกแบบโดยโฟกัสไปที่ Architecture เป็นหลัก แต่ต่อมาเรารู้สึกว่าพื้นที่ของสถาปัตยกรรมได้สลายขอบเขตเข้าไปผสานกับพื้นที่ของงานออกแบบอินทีเรีย การออกแบบกราฟิก และการออกแบบแลนด์สเคป โดยรวมเป็นพื้นที่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ดังนั้น Seamless Synchrony จึงน่าจะหมายถึงการที่เราออกแบบสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้สอยและการเสพในเวลาพร้อม ๆ กัน"

สถาปัตยกรรมแห่งอนาคต

"ผมมองว่าสถาปัตยกรรมที่เป็น Iconic จะมีแค่จุดสำคัญของเมือง ที่เหลือจะ Blend หายไปเป็น Landscape และเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะมากขึ้นหลายเส้น ในอนาคตอาจมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยลง อย่างผมเคยคิดว่าเมืองไทยมีทางด่วน เราจะสามารถทำทางด่วนให้เป็นสวนสาธารณะได้ในบางเส้นทาง ให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ เป็นการผสานระหว่าง Infrastructure กับ Urban Space เข้าด้วยกัน"

"งานออกแบบที่ดีในมุมมองของผม คืองานออกแบบที่มัน Flexible และมีความ Transparency คือมองทะลุเห็นกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่ไม่แบ่งแยกทั้งคนและธรรมชาติทำให้ทุกอย่างมันผสานเข้าหากันแล้วมองเห็นกันหมด และเป็นสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง และอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมได้ดี"

PAKORN MAHAPANT

MOODBOARD

1. CHANDIGARH, INDIA สีเหลืองบนพื้นผิวโค้ง ในแสงช่วงบ่าย
2. สีสนิมบนแผ่นเหล็กดิบ ในสภาพแสงครึ้ม
3. สีแดงห่อแสงเป็นทรงกลม
4. สีกระจกใสในเงาอาคารผสมสีก้อนเมฆ ช่วงเที่ยงวัน
5. สีน้ำแร่ผสมสีท้องฟ้า ในสภาพแสงช่วงเที่ยงวัน
6. สีคอนกรีตผสมสีต้นไม้โดยรอบ ในสภาพแสงหลังฝน

PATCHARA WONGBOONSIN &ORNNICHA DURIYAPRAPAN

P.O.AR

CO-FOUNDER / DIRECTOR / ARCHITECT & CO-FOUNDER / SENIOR ADVISOR / ARCHITECT

บริษัท พัชระ อรณิชา สถาปัตย์ จำกัด ก่อตั้งโดย พัชระ วงศ์บุญสิน และ อรณิชา ดุริยะประพันธ์ ในปี 2011 เป็นสตูดิโอออกแบบทั้งด้านงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการออกแบบภูมิทัศน์แบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นการผสาน Traditional, Local เข้ากับความ Modern รวมทั้งสร้างบทสนทนาใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับงานสถาปัตยกรรม พร้อมสร้างอิมแพ็ค และส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นเมือง ชุมชนท้องถิ่น จนถึงในระดับภูมิภาคได้ อีกทั้งยังเชื่อว่างานออกแบบควรเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอีกด้วย โดยล่าสุดปี 2023 P.O.AR เป็นบริษัทออกแบบของไทยที่ได้รับรางวัล Winner: Emerging Architecture Studio of the Year จาก Dezeen Awards Public Vote 2022

การเบลอขอบเขตระหว่าง Architecture, Interior และ Landscape

P.O.AR ก่อตั้งมาภายใต้แนวคิดของการผสานระหว่างงานสถาปัตยกรรม อินทีเรีย และแลนด์สเคปให้สอดคล้องไปด้วยกัน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกัน อีกทั้งมนุษย์ยังรับรู้ 3 สิ่งนี้พร้อมกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว จึงขึ้นอยู่กับว่าสถาปนิก/นักออกแบบ จะให้น้ำหนักกับแต่ละส่วนอย่างไร

"บางโปรเจกต์เราอาจให้ Landscape นำ ในขณะที่สถาปัตยกรรมเป็นรอง บางโปรเจกต์ส่วนของอินทีเรียอาจเป็นจุดเด่น เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญคือเราไม่ได้มุ่งเน้นแค่การออกแบบสถาปัตยกรรม แต่ยังให้ความสำคัญกับการมองเห็นสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ บริบทโดยรอบ ไปจนถึงเรื่องของวัสดุ และองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย"

"Structure = Architecture"

หนึ่งในตัวอย่างของงานออกแบบ ที่ขยายขอบเขตการรับรู้ของคนที่มีต่อโครงสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรม ก็คือโครงการ "Livist Resort Phetchabun" ที่สถาปนิกอธิบายว่า "Structure = Architecture" จากดีไซน์ของสระว่ายน้ำแบบ Open-air ที่มาพร้อมโครงสร้างสถาปัตยกรรมสุดโดดเด่น ประหนึ่งงานประติมากรรมยิ่งใหญ่ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งาน โดยทาง P.O.AR ออกแบบให้เป็นโครงสร้างคอนกรีตทรงพีระมิดกลับหัวจำนวน 14 ต้น ทำหน้าที่เป็นกระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน ซึ่งแต่ละก้อนเว้นระยะห่างอยู่ที่ 3.5 เมตร จึงมีช่องว่างที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นส่วนตัวอยู่ พร้อมมอบประสบการณ์การว่ายน้ำที่น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่ "การออกแบบโรงแรมมีความพิเศษกว่าอาคารประเภทอื่น ด้วยคนใช้งานโรงแรมในระยะเวลาไม่กี่คืน ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องออกแบบสิ่งที่เขาคุ้นเคย แต่สามารถมอบประสบการณ์ให้คนเข้าพักรู้สึกว่าต้องมาที่นี่เท่านั้น เป็นความสบายแบบที่ไม่คุ้นเคย เน้นความพึงพอใจที่เหนือความคาดหมาย"

ความถ้อยทีถ้อยอาศัยกับบริบทรอบนอก

หากมองภาพรวมงานในหลายโปรเจกต์ของ P.O.AR ก็จะเห็นจุดร่วมอย่างหนึ่ง คือการมุ่งเน้นสเกลมนุษย์ เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ ร่วมกับคำนึงถึงการอยู่ร่วมระหว่างสถาปัตยกรรรมกับบริบทโดยรอบ ยกตัวอย่าง “ณ ตะนาว 1969” โฮมเทล (Hometel) ที่ตั้งอยู่ริมถนน ณ ตะนาว บนที่ดินมีหน้ากว้างเพียง 5 เมตร x ลึก 25 เมตร ที่ขนาบข้างด้วยอาคารพาณิชย์ ความท้าทายนอกเหนือจากลักษณะพื้นที่หน้าแคบของอาคาร คือเป็นอาคารเกิดใหม่ที่สามารถสอดประสานกับชุมชนเพื่อนบ้านได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดช่องทางทางสัญจร (เพราะตั้งแต่อดีตพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นทางสัญจรเข้า-ออกของอาคารด้านใน) ไปจนถึงการมีระยะร่นจากเพื่อนบ้านเพื่อเปิดให้มีแสงและช่องระบายอากาศสู่อาคารเพื่อนบ้านได้ด้วย ดังนั้นการออกแบบอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยจึงเป็นส่วนสำคัญ ที่นำมาสู่การลดขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน และซอยโปรแกรมแยกเป็นก้อน โดยมีพื้นที่สวนกลางที่คล้ายกับชานบ้านแทรกตัวอยู่ในแต่ละยูนิต เพื่อเปิดเป็นช่องทางลมให้อากาศไหลเวียนได้ คล้ายกับเรือนไทยหมู่ที่ถูกเรียงตัวกันในแนวตั้ง ทำให้การอยู่อาศัยในห้องพักขนาดคอมแพ็ครู้สึกอยู่สบาย ไม่อึดอัด ซึ่งประกอบทั้งส่วนของคาเฟ่ ห้องพัก (4 ห้อง) และดาดฟ้า

Old & New, Nature & Human, Architecture & Sculpture etc.

โปรเจกต์ Beachfront Wedding Pavilion and Pool Villa Koh Samui สถานที่แต่งงานริมทะเลบนเกาะสมุย เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ P.O.AR ในการเชื่อมประสานหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างที่ผสานระหว่างวัสดุไม้กับคอนกรีต การผสานวัฒนธรรมพิธีแต่งงานแบบตะวันตกมาประยุกต์ในส่วนของโปรแกรมมิ่ง จนถึงการเชื่อมระหว่างพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ภายใน โดยจุดเด่นของโครงการนี้ คือการนำวัฒนธรรมของการก่อสร้างด้วยไม้ในอดีตมาต่อยอดเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม นำมาสู่อาคารร้านอาหารและบาร์ในโครงการ ที่มีโครงสร้างเสาและคานทำจากไม้รีไซเคิล 100% มารองรับแผ่นคอนกรีตของหลังคาทรงกลม โดยด้านบนหลังคาเป็นสระน้ำและสนามหญ้า พร้อมกับเจาะช่องวงกลมเปิดให้ต้นไม้จากข้างล่างทะลุหลังคาขึ้นมา กลายเป็นภาพของ Landscape ที่ผสานกับสถาปัตยกรรมได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน “บ้านริมทะเลสมัยก่อนสร้างขึ้นจากไม้ ซึ่งมีความคงทนถาวร แต่ในปัจจุบันวัสดุไม้ถูกใช้ในเชิงของการตกแต่งมากกว่า ในขณะที่ศักยภาพของไม้มีมากกว่านั้น เราจึงนำเทคโนโลยีด้านการออกแบบมาต่อยอดในมุมมองใหม่ โดยเรามองเห็นว่าวัสดุไม้สามารถอยู่ร่วมกับทะเลได้ ทั้งยังมีศักยภาพที่จะรับน้ำหนักคอนกรีต และรับความชื้นได้ด้วย”

“นอกจากนี้เรายังผสานส่วนของ Landscape สถาปัตยกรรม และงานภายใน ให้สร้างความหลากหลายกับสเปซแต่ละส่วน โดยการออกแบบให้มี Venue หลาย ๆ อาคารตั้งอยู่ในโครงการ และเปิดทางเลือกให้คนใช้งานได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวสระน้ำหรือสนามหญ้าที่อยู่บนหลังคาของวิลล่า ออกไปเดินเล่นบนชายหาด หรือนั่งชิลภายในอาคารที่เป็นร้านอาหาร/บาร์ สำหรับเรามันคือการออกแบบที่มีความ Seamless ทั้งในแง่ของสเปซที่เราออกแบบ และในเชิงทางเลือกของผู้ที่เข้ามาใช้งานในโครงการ”

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น เก่า-ใหม่ มนุษย์-ธรรมชาติ หรือจะเป็นงานสถาปัตยกรรม-ประติมากรรม ฯลฯ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทาง P.O.AR เคยนำมาผสานให้สอดคล้องกับแต่ละโปรเจกต์มาแล้วทั้งนั้น “ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ว่าคืออะไร บางโจทย์เราต้องหาคำตอบด้วยการเชื่อมสิ่งใหม่กับสิ่งเก่า บางครั้งเป็นการเชื่อมระหว่าง Architecture, Sculpture กับ Landscape แต่ในขณะที่บางงานบริบทภายนอกไม่ได้มีจุดเด่นอะไร เราก็เหมือนต้องสร้าง Oasis ของเราขึ้นมาเองท่ามกลางทะเลทราย ซึ่งใน Oasis นั้นอาจจะเป็น Landscape หรืออาจจะเป็นสเปซช่องว่าง หรือการเปิดช่องแสงให้สถาปัตยกรรมมีความน่าสนใจ เชิญชวนให้คนโฟกัสกับข้างใน หรือบางงานเราอาจเชื่อมระหว่างภายใน-ภายนอกจนเหมือน Seamless มองไม่เห็นเลยว่า Boundary หรือขอบเขตอยู่ตรงไหน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจกต์ไป”

การผสานระหว่างความสวยงาม ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คน

การออกแบบที่อยู่อาศัยในเมืองที่ขนาดพื้นที่จำกัด ส่วนใหญ่เราจะเห็นนักออกแบบมุ่งเน้นใส่ฟังก์ชั่นหลักเข้าไปในสเปซภายใน แต่น้อยนักที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของ “การตากผ้า” อย่างที่ P.O.AR มองว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของผู้คน “องค์ประกอบในการใช้ชีวิตของคนเรามีอะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ นอกจากพักผ่อนกินข้าว เราก็ยังต้องสวมใส่เสื้อผ้าด้วย ดังนั้นการซักผ้า-ตากผ้า ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ใครหลายคนมักมองว่าการตากผ้าที่ระเบียงห้องเป็นสิ่งที่ทำลายภาพลักษณ์ของอาคารได้ หากเราจะมุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เรื่องของความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญ” ที่ LOMMA ARI ทาง P.O.AR จึงออกแบบฟาซาดรูปทรงสามเหลี่ยมบริเวณระเบียงของอพาร์ตเมนต์ ให้มีลักษณะเป็นบานเกล็ดซี่สแตนเลสแนวตั้งที่มีขนาดและระยะลดหลั่นกัน เพื่อช่วยบดบังสายตาของคนที่มองเข้ามา ทำให้การตากผ้าไม่ใช่สิ่งลดทอนความสวยงามของอาคารอีกต่อไป

แนวคิดการใช้สีในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

สำหรับ P.O.AR โดยส่วนใหญ่จะเน้นใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต ไม้ ฯลฯ และเลือกใช้โทนสีกลุ่ม Grey Scale แต่นอกจากนั้นก็ยังบางโปรเจกต์ที่พวกเขาเลือกใช้สีสันในงานออกแบบอยู่บ้าง ยกตัวอย่าง “Under the Sun” ที่พัทยา ร้านอาหารริมทะเลที่ถูกทาด้วยสีแดงทั้งหมด “เรื่องของการใช้สีบางสีอาจมีตกเทรนด์ มีความเชย หรือมีความน่าเบื่อ แต่เรามองว่าการที่เราเลือกใช้สีให้สัมพันธ์กับบริบทจริง ๆ มันจะมีความ Timeless ยกตัวอย่างโปรเจกต์นี้ที่เราเลือกใช้สีแดง เพราะร้านตั้งอยู่ที่หาดพัทยา ซึ่งเป็นชายหาดตะวันตกดินที่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สุด สีแดงสดที่เราใช้ จึงเป็นการสื่อถึงสีสันของพระอาทิตย์ตกดินอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน และสร้างการจดจำให้ผู้คน”

“สีเหมือน Art Piece หรือ Painting ที่สามารถให้ Mood & Feel ที่ต่างกันออกไป แต่สำหรับ P.O.AR หากเลือกใช้สีสัน เราจะไม่เลือกเฉดสีที่พยายามเลียนแบบสีธรรมชาติ หรือวัสดุธรรมชาติ แต่จะเลือกใช้สีที่ให้รู้เลยว่าไม่มีในธรรมชาติ เพราะการเลือกใช้สี ก็เหมือนการเลือกวัสดุหนึ่งอย่างหนึ่ง ที่เรามองว่ามีความเฉพาะตัว มีคุณค่าในตัวเอง” พวกเขายกตัวอย่าง การนำโทนสีเขียว Olive ที่มาสอดแทรกในบางโปรเจกต์ เช่น ผนังภายในของ “วิลล่าลำพญา” ให้แตกต่างจากภายนอกที่เน้นโชว์งานคอนกรีตเปลือย หรือในส่วนของบันไดและผนังบางส่วนของโปรเจกต์ “ณ ตะนาว 1969” ก็ใช้เป็นสีเขียวอมเหลืองน้ำตาลที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติทั่วไป เพราะเป็นสีของด้านในของลูก Olive ซึ่งเป็นโทนสีที่ให้ความสบายตา

“ดังนั้นหากถามในแง่ของเทรนด์สี เรามองว่าสีที่น่าสนใจคือ สีที่คล้ายธรรมชาติ แต่ไม่ใช่ธรรมชาติ เพราะการรับรู้ของคนก็น่าจะยังอ้างอิงกับธรรมชาติเยอะอยู่ แต่หากไม่สามารถใช้วัสดุธรรมชาติจริง อย่างหิน หรือไม้ได้ สีทาที่เลือกใช้ก็ยังสามารถให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงได้อยู่ ดังนั้นทิศทางของสีสันในงานออกแบบก็น่าจะเป็นสีกลุ่ม Earth Tone”

การเข้ามาของเทคโนโลยี กับการทำงานออกแบบ

"เราเริ่มเห็นลูกค้าบางคนที่พยายามถ่ายทอดความต้องการของตัวเอง โดยการพิมพ์ความต้องการไปใน AI ให้ Generate ออกมาเป็นภาพ ซึ่งเรามองว่ามีข้อดีตรงที่เมื่อก่อนลูกค้าอาจมาพร้อมภาพ Reference ของโปรเจกต์อื่นที่เคยมี หรือเคยสร้างมาแล้ว ซึ่งสำหรับเรามันไม่ค่อยน่าสนุกเท่าไหร่ แต่ตอนนี้เราสามารถหลุดกรอบจาก Reference ที่เคยมีมาบนโลก และสามารถขยายกรอบออกไปได้กว้างขึ้น เป็นสิ่งใหม่มากขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะทำไม่ได้จริง แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีที่เราได้คิดนอกกรอบตั้งแต่เริ่มต้น" พัชระกล่าวถึงแง่ดีของการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ในขณะที่ทางด้านอรณิชาชี้ให้เห็นถึงความก้ำกึ่งกันระหว่าง Positive-Negative Impact "เรารู้สึกว่าการที่ลูกค้า Generate อะไรก็ได้จากคอมพิวเตอร์ แล้ว Mix & Match ออกมาโดยใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาที เรามองว่าอาจได้ภาพที่ใช่ แต่ก็ยังขาดอีกหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ การใช้งาน วัสดุ ฯลฯ ดังนั้นออฟฟิศเราจึงยังไม่ได้ Explore ในด้านการใช้ AI มากนัก"

"แต่ในส่วนของการใช้โซเชียลมีเดียนั้น เรามองว่ามีข้อดี คือทำให้คนรู้จักสถาปนิก จนถึงวัสดุมากขึ้น ทำให้เกิด Conversation ที่เข้าใจและต่อยอดได้เร็วขึ้น เขาสามารถใช้สื่อค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองได้ง่ายขึ้น และเห็นได้ว่าสถาปนิกแต่ละคนมีสไตล์การทำงานไม่เหมือนกัน ดังนั้นการที่เขาเลือกมาหาเราให้เราออกแบบให้ เพราะเขาชอบความเป็นเราแล้วส่วนหนึ่ง"

Seamless Synchrony ในมุมมองของ P.O.AR

พัชระ: “ผมว่าสถาปนิกทุกคนอยากจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตย์ กับธรรมชาติ โดยธรรมชาติที่สมบูรณ์ คือธรรมชาติที่ต่อเนื่องกัน ในขณะที่ความต่อเนื่องของงานเราคือ พื้นที่ภายนอกอาคาร พื้นที่สวน พื้นที่ Landscape ที่เชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องมีอะไรมาคั่นกลาง เป็น Seamless จริง ๆ”

อรณิชา: “Seamless Synchrony คือเรื่องของสถาปัตย์กับกาลเวลา เวลาเราทำงาน เราอยากให้งานของเรา Timeless แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์กาลเวลาปัจจุบันด้วย เพราะฉะนั้น Seamless ในมุมมองของเรา อาจจะเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เรากำลังจะสร้าง ต่อผู้คน ต่อวัฒนธรรม ต่อเทคโนโลยี ต่อวัสดุ ณ เวลานั้นด้วย ถ้าทุกอย่าง Seamless ได้ ก็ทำให้โปรเจกต์นั้น ค่อนข้างประสบความสำเร็จในแง่ของเราในฐานะนักออกแบบ และในแง่ของลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการด้วย”

PATCHARA WONGBOONSIN &ORNNICHA DURIYAPRAPAN

MOODBOARD

1. สีเขียว Olive หรือสีเขียวอมน้ำตาลเทา ไม่สามารถพบได้ตามสีของใบไม้หรือสีของต้นหญ้าทั่วไป แต่สีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแสงแดดตกกระทบที่พื้นผิวสีเขียวของธรรมชาติบางช่วงเวลาเท่านั้น

2. สีเขียว Olive หรือสีเขียวอมน้ำตาลเทาไม่สามารถพบได้ตามสีของใบไม้หรือสีของต้นหญ้าทั่วไป จึงเป็นสีที่เมื่อถูกนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจะให้ความสบายตาเหมือนธรรมชาติ แต่ดูแล้วรู้ทันทีว่าเป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งอาคารในยุคก่อนมักจะใช้สีนี้เป็นองค์ประกอบอาคาร เนื่องจากเป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีไม้ของไทย

3. สีแดงสด ถ้าไม่นับสีของดอกไม้บางชนิดแล้ว จะสามารถพบได้จากสีของดวงอาทิตย์เวลาใกล้ตกดิน ซึ่งสีของดวงอาทิตย์นี้ยังแผ่กระจายออกไปที่ท้องฟ้าและก้อนเมฆรอบ ๆ มันด้วย ลักษณะท้องฟ้าแบบนี้นาน ๆ จะปรากฏขึ้นทีนึง

4. อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มักจะใช้แค่สี แดง ดำ ขาว เป็นสีหลักของงาน โดยอาจารย์มองว่าประเทศในเอเชีย มักจะใช้สีแค่สามสีนี้ในงานศิลปะมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมองว่านี่คือเอกลักษณ์ของศิลปะเอเชีย

5. สี Turquoise นอกเหนือไปจากสีของหินแล้ว ยังเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ในธรรมชาติ เมื่อเรามองเห็นน้ำใสที่มีความลึกพอสมควร เป็นสีของมวลน้ำผสมกับสีของท้องฟ้าผสมกัน

6. สี Turquoise หรือสีฟ้าอมเขียวในงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ถูกนำมาใช้แทนสีของน้ำทะเลบนหัวโขน โดยมีการระบุสีของตัวละครนี้ (นิลราช) บรรยายลักษณะของสีเป็นคำกลอนหนึ่งบท

7. สีน้ำเงินสด สามารถพบได้ในธรรมชาติ ในช่วงเวลากระอาทิตย์ตกดินไปแล้วไม่นาน ท้องฟ้าทั้งฟ้ากลายเป็นสีน้ำเงินสดสว่างเท่ากันทั้งท้องฟ้า ลักษณะท้องฟ้าแบบนี้นาน ๆ จะปรากฏขึ้นทีนึง

8. สีน้ำเงินสด ในงานศิลปะของ อาจารย์สมบูรณ์ หอมเทียนทอง ที่ใช้สีน้ำเงินสดสว่าง ตัดกับเส้นสีส้มซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้าม ทำให้เส้นสีส้มดูเสมือนมีแสงสว่างในตัวเองขึ้นมา

9. สีดำ คือสีที่ทำให้มองเห็นสีอื่น ๆ ในธรรมชาติได้ชัดเจนที่สุด สีดำ 100% มีในธรรมชาติในบริเวณที่ไม่มีแสงใด ๆ เข้าถึง ซึ่งถือว่าเป็นสีที่มนุษย์แทบจะไม่ได้เห็นเลยในเวลาทั่วไป

10. ในงานศิลปะของไทย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ได้กล่าวไว้ว่า หากตนจะวาดภาพบนกระดาษสีดำ ตนจะวาดแค่แสงสว่าง หากตนได้รับกระดาษสีขาวตนจะวาดแค่เงา

CHARIF LONA

STUDIO ACT OF KINDNESS

DESIGN DIRECTOR / FOUNDER

ชารีฟ ลอนา Design Director และผู้ก่อตั้ง Studio Act of Kindness – Multidisciplinary Design Studio สตูดิโอออกแบบอินทีเรียที่มุ่งผสานหลากองค์ความรู้แบบสหวิชา (Multidisciplinary) เข้าด้วยกัน พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความสนใจแตกต่างกัน เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของงานออกแบบที่ข้ามสาย (Interdisciplinary) ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม และการออกแบบสิ่งทอ ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างความงามทางศิลปะเข้ากับกลยุทธ์ที่เฉียบคม เพื่อสร้างผลลัพธ์งานออกแบบที่น่าทึ่ง

Multidisciplinary Design Studio

"เราไม่ได้มีขอบเขตของงานออกแบบว่าจำกัดอยู่ด้านไหนด้านหนึ่ง เพราะเรามองทุกอย่างเป็น 360 องศาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานงานออกแบบอินทีเรีย และประกอบด้วยทีมงานที่มีความชอบและแบ็คกราวน์ที่หลากหลายเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อครีเอททุกอย่างให้เป็น Body of Work เดียวกัน แต่ถ้าถามว่าคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของเราคืออะไร ก็อาจจะเป็นการใช้สีที่เป็น Symbol ในเรื่องของ Branding หรือ Coding ที่จะถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของงาน ของแบรนด์ หรือเจ้าของโปรเจกต์นั้น" โดยปัจจุบันลูกค้าที่ Studio Act of Kindness ออกแบบรีเทลให้ก็มีแบรนด์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Swatch ด้วย

แนวคิดการทำงานออกแบบที่จะสอดประสานความแตกต่างหลากหลายไว้ด้วยกัน

"เราจะมีวิธีการมองใน 2 บทบาท บทบาทแรกคือในฐานะนักออกแบบ และในมุมมองลูกค้าด้วย โดยถ้าหากเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับงาน Corporate Design หรือ Retail เราต้องเข้าใจตัวตนและวิสัยทัศน์ของแบรนด์ จนถึงกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการตอบโจทย์ ในขณะที่หากเป็นงานออกแบบอินทีเรียบ้าน เราก็ต้องออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตผู้อยู่อาศัยได้ ซึ่งด้วยประสบการณ์ของเราก็ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองผ่านมุมการมองใน 2 บทบาทนั้นได้"

ชารีฟเพิ่มเติมอีกว่าสิ่งสำคัญคือ การที่เขาและทีมต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา "โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก และ Generation Gap ก็กระโดดเร็วมาก ความหลากหลายของความต้องการ หรือ Preference ในเชิงของดีไซน์ก็แทบจะไม่มียุคใดยุคหนึ่งแล้วตอนนี้ผมว่ามันเป็นยุคที่ทุกคนต้องประยุกต์ความชอบตัวเองและปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ"

"สิ่งที่ยากที่สุดก็คือความหลากหลายที่อยู่ในตัวตนของเรานั้น จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างไร ยกตัวอย่าง สีแดงที่อยู่คู่กับแบรนด์มาตลอด ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงเฉดสีเดิมเสมอไป แต่จะถูกเปลี่ยนไปแบบไหนได้บ้าง ผมว่าอันนี้เป็นความยาก"

ยกตัวอย่างโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของ Studio Act of Kindness คืองานออกแบบอินทีเรีย Flagship Store ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ Swatch ที่ One Bangkok ประเทศไทย "โดยปกติแบรนด์จะมี Brand Book ว่าแบรนด์มีสีอะไรบ้าง แต่ในมุมของนักออกแบบ เรารู้สึกว่าความท้าทายคือการที่เราสามารถปรับเปลี่ยนสแตนดาร์ดแบบเดิม หรือความเป็น Typical ให้เหมาะกับบริบทงานที่เราออกแบบ และส่งเสริมคาแรคเตอร์ให้ชัดเจนได้อย่างไร เพราะถ้าเราไม่รู้จักพลิกแพลงเลย หรือไม่กล้าที่จะเสนอสิ่งใหม่เข้าไป เราก็จะได้แต่งานออกแบบรีเทลที่มีคาแรคเตอร์หรือหน้าตาเหมือนเดิม" ดังนั้น Flagship Store แห่งใหม่ของ Swatch นี้จึงออกแบบโดยผสานสถาปัตยกรรมแบบไทยเข้ากับความเป็นยุโรป ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแบรนด์ Swatch โดยลดทอนให้เรียบง่ายขึ้น "ในขณะที่เฉดสีที่ใช้ เราผสานกลมกล่อมระหว่างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์ เข้ากับกลิ่นอายของโลเคชั่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สำคัญที่สุดคือความสนุกสนานแบบ Swatch ที่จะถ่ายทอดออกมา ไม่ว่าจะเป็นภาษาในการออกแบบดีเทล เปอร์เซ็นต์การใช้สี จนถึงวัสดุทั้งหมด"

Perfect Synchronicity

"Old Meets New เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของสตูดิโอเรา ที่มีความ Juxtaposition หรือมองเห็นได้เลยว่าคือการอยู่ร่วมของสิ่งที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเก่า-ใหม่ หรือยุคสมัยที่ต่างกัน หรือแม้แต่สัดส่วนที่ Slim ไปอยู่กับสัดส่วนที่ Bold มาก ๆ ในงาน ซึ่งจะถูกนำมาถ่ายทอดในวิธีการใหม่ ๆ โดยยุคแรก ๆ ของเราอาจจะเป็นเรื่องของ Material หรือ Texture เท่านั้น แต่ตอนนี้เราพัฒนาไปถึงการดึงงานดิจิทัลเข้ามาใช้ในงานพิมพ์ผ้า หรืองาน Wallpaper เยอะขึ้น รวมไปจนถึงการเลือกของตกแต่งที่มีความ Antique มาก ๆ ไปจัดวางในสเปซที่มีความร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนถึงตัวตนของผมเองด้วย ในการผสานสองวัฒนธรรมหรือสองอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ผมมองว่าการทำให้เรื่องของอดีตและปัจจุบันมาเจอกันตรงกลางพอดี มันเป็น Perfect Synchronicity"

Seamless Boundary Interior

"ตอนนี้วงการงานสถาปัตยกรรม หรืองานอินทีเรียระดับโลกได้ก้าวกระโดดไปไกลแล้ว ทุกคนทลายกำแพงและหลอมรวมเป็นขอบเขตเดียวกันแล้ว ผู้คนเข้าใจแล้วว่างานดีไซน์ คือเรื่อง 360 องศา และสามารถ Crossover หรือ Cross Culture กันได้ ไม่ว่าจะในวงการเพลง วงการงานกราฟิก หรือวงการออกแบบเอง ก็มีการทลายกำแพงทางวัฒนธรรม ที่เราสามารถหยิบยกวัฒนธรรม หรือศิลปะแบบต่างถิ่นมาปรับใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นการต่อยอดทางวัฒนธรรมร่วมของคนทั้งโลก"

"รวมทั้งยังเกิดการประยุกต์ทักษะจากขั้วตรงข้ามเข้ามาผสานให้เกิดความลงตัวได้ ในขณะเดียวกันลูกค้าเองก็ไม่ได้มองว่างานอินทีเรียต้องเป็นอินทีเรียอย่างเดียว แต่มีขอบเขตอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วย เช่น งานศิลปะในงานอินทีเรีย หรืองานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นประติมากรรม เป็นต้น ดังนั้นนักออกแบบจึงต้องมีความเป็น Polymath หรือรู้รอบด้าน เข้าใจทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์ ความเชื่อ ไปจนถึงเข้าใจกฎเกณฑ์การใช้โทนสี ดังนั้นสำคัญคือเราต้องสามารถละลายขอบเขตของตัวเอง และคัลเจอร์ของการทำงานได้อยู่เสมอ"

"นอกจากนี้คนปัจจุบันยังมีสายตาของการมองเห็นความงามในโลก หรืออุตสาหกรรมออกแบบที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ดังนั้นเรื่องของ Cross Culture หรือ Hybrid Culture ผมมองว่าเป็น Product ของคนเจนเนอเรชั่นใหม่เลยด้วยซ้ำ ที่เราสามารถท่องโลก สามารถก้าวข้ามขอบเขต หรือ Safe Zone ของตัวเราเองไปสู่โลกอื่น ๆ และเกิดการ Exchange กันขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในภาพใหญ่ และส่งผลต่อวงการต่าง ๆ ผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็น Seamless Synchrony ที่เป็นภาพมวลองค์รวมของโลกในปัจจุบัน แล้วความ Aesthetic ที่คนมองว่าสวย-ไม่สวย ใช่-ไม่ใช่ มันอยู่บนขอบเขตที่ไม่สามารถตัดสินได้แล้วว่าอันไหนถูกต้อง อันไหนผิด แต่จะมีเพียงว่าอันไหนพอเหมาะพอดี หรืออันไหนที่มันตอบโจทย์ความรู้สึกคนในด้านคุณค่าจิตใจได้มากกว่า"

การเลือกใช้สีสันในงานออกแบบอินทีเรีย

"เรื่องของสี เป็นส่วนแรก ๆ เลยที่เราจะคำนึงถึงก่อนไม่ว่าออกแบบโปรเจกต์ไหน โดยสีอาจจะถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกเลย ตั้งแต่วางดีไซน์คอนเซ็ปต์เลยด้วยซ้ำ โดยเราจะดูว่าในแต่ละโปรเจกต์นั้นสีจะถ่ายทอดอะไร ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ ความชอบส่วนตัว ความหมาย/ความรู้สึก สัญลักษณ์ ความเชื่อ ฯลฯ เรื่องของสีเกี่ยวข้องทั้งมิติของวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา จนถึงไสยศาสตร์ ที่เข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์ของการเลือกสี แต่โดยรวมหน้าที่ของนักออกแบบคือจะทำอย่างไรให้สีนั้นเมื่อนำมาอยู่ในสเปซแล้วให้ความสวยงาม"

โดยการใช้สีสำหรับออกแบบรีเทล หรืองานด้าน Corporate อาจอิงกับสี Branding เป็นหลัก แต่สำหรับโปรเจกต์ออกแบบตกแต่งภายในที่เป็น Residence แล้วนั้น ชารีฟเล่าว่าทีมต้องรีเสิร์ชไปถึงความรู้สึกนึกคิดผู้อยู่อาศัย โทนสีที่ชอบ หรือบางครั้งอาจไปถึงภาพยนตร์ที่ชื่นชอบด้วย "Reference ทุกอย่างที่เขาชอบเป็นส่วนที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบของเราได้หมด ยกตัวอย่างลูกค้าคนหนึ่งที่ชอบหนังของ Wes Anderson มาก ก็อยากให้โทนสีของหนังแต่ละเรื่องอยู่ในบ้านของเขา เป็นต้น"

"ดังนั้นแนวโน้มการใช้สีของสตูดิโอเรา จึงอยู่ที่ว่าเรามีวิธีการสื่อสารสีอย่างไรให้มีความ Unique ดังนั้นเราจึงอยู่นอกขอบเขตของเทรนด์ ยกตัวอย่าง สีแดงของทุกคนนั้น เราจะครีเอทให้สร้างเอกลักษณ์แตกต่างได้อย่างไร อย่างการนำสีแดงมาใช้กับสีเหลือง หรือสีแดงที่อยู่บนเก้าอี้เทาติดฟ้าแบบนี้ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันคือคู่สีที่ถูกเลือก หรือถูกจัดการมาเฉพาะสำหรับโปรเจกต์นี้ โดยเราไม่ได้มองว่าจะหยิบใช้สีที่เป็นเทรนด์มาใช้ เรามองว่างานของเราต่างหากที่ควรจะเป็นเทรนด์ในตัวมันเอง"

การผสมผสานวัสดุ สู่สีสันที่แปลกใหม่

ในเรื่องของการใช้สียังถูกถ่ายทอดผ่านเทคนิคต่าง ๆ ที่ร่วมสร้างองค์ประกอบในงานอินทีเรีย ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ งานผ้า งาน Wallpaper "ในปัจจุบันที่เรามีความถนัดในเรื่องของ Digital Print มาก ๆ โดยสามารถพิมพ์ลงบน Wallpaper หรือบนผ้าที่เราออกแบบลวดลายเอง ก่อนเย็บแบบแฮนด์คราฟท์โดยช่างฝีมือชาวบ้าน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างงานคราฟท์และเทคโนโลยี จนถึงการ Mix Media วัสดุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การใช้สีที่เป็นแล็กเกอร์ทาบนวัสดุธรรมชาติ แล้วใช้เปลือกไข่ในการ Stain มัน แล้วพัฒนาต่อยอดในเรื่องของสีเข้ามาใช้"

"ผมสนใจด้านการจัดการกับวัสดุธรรมชาติ การผสมผสานสีที่ไม่ใช่ธรรมชาติสร้าง อย่างการนำเปลือกไม้หรือไม้หลากหลายสีมาทำงาน Patchwork เกิดเป็นแพทเทิร์นสีใหม่ การนำไม้ไปตัดกับหินอ่อน จนถึงการนำผ้าธรรมชาติหลากหลายสีมาผสมกับวัสดุไม้ เป็นต้น ผมมองว่าน่าจะเป็น Direction ใหม่ ๆ ของ Design industry ที่ไม่ได้มีแค่เฉดสีใดสีหนึ่ง แต่การทำดีไซน์ให้มีไดนามิกสำหรับผมมันทำให้ดีไซน์สามารถอยู่ไปได้ตลอด"

กลุ่มสีที่น่าสนใจในปี 2025

"ผมคิดว่าโทนสีน้ำตาลไม้ตุ่น ๆ ที่ถอดสีออกมาจากต้นไม้ แล้วนำไปแม็ตช์กับสีเขียวเฉดที่ไม่มีในธรรมชาติผมว่าน่าจะกำลังมา ไปจนถึงการเล่นกับเทคนิคอื่น ๆ เช่น Patina ที่เผาโลหะด้วยอุณหภูมิที่ต่างกัน ทำให้เกิดเฉดสีกระตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้น เป็นงาน Craftsmanship ที่เหมือนกลับไปยุค Renaissance หรือใช้วิธีการดั้งเดิมมาสร้างสรรค์งานใหม่ที่ดูเป็นปัจจุบัน ทำให้ดีไซน์เกิดพลวัตขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดีไซน์ และไม่ว่าจะนักออกแบบรุ่นใหม่ หรือดีไซเนอร์ที่มีประสบการณ์ ก็สามารถมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาดีไซน์ให้ไปข้างหน้าได้"

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่กับการทำงานออกแบบ

"เทคโนโลยีมีทั้งประโยชน์และข้อเสีย ถ้ามองในมุมมนุษยชาติ ผมว่า AI สามารถนำพาเราไปสู่ในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะมีได้ เช่น ในทางการแพทย์ ที่หมอสามารถนั่งผ่าตัดจากในประเทศหนึ่ง ไปยังห้องผ่าตัดในในอีกประเทศหนึ่งได้ มันคือวิทยาการที่มนุษยชาติพยายามจะทำให้สำเร็จมาโดยตลอด ส่วนในด้านของการออกแบบนั้น AI อาจช่วยในด้านระบบงานที่ทำให้เราทำงานง่ายหรือสบายขึ้น หรือส่วนของการก่อสร้าง เทคโนโลยีหุ่นยนต์อาจช่วยในเรื่องของ Manufactures, Production หรือ Construction ที่สามารถควบคุมเวลาได้ และให้งานเสร็จง่ายขึ้น แต่ในด้านของการออกแบบในมุมมองของผมที่มี Artistic Quality อยู่ในตัว ผมมองว่าในแง่ของ Emotion แล้ว AI ยังไม่มีความลึกซึ้งเท่ากับมนุษย์ คือบางอย่างอาจจะใช้สมองได้ แต่บางอย่างก็ต้องใช้หัวใจในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะความละเอียดละออของมนุษย์หรือสายตาในการจับความรู้สึกของคนในงานออกแบบ ผมรู้สึกว่า AI ยังไม่มีสามารถมาแทนที่มนุษย์ได้ เช่น AI อาจจะ Generate สีแดงออกมาให้เราได้ 10 เฉด แต่มันอาจไม่ได้เข้าใจจริง ๆ ว่าบริบทเป็นอย่างไร ซึ่งสีแดงควรจะตุ่นกว่านี้มั้ย หรือ Texture เป็นอย่างไร อย่างลูกค้าอธิบายว่าชอบสีแดงที่ไม่ได้ด้านมาก และก็ไม่ได้เงามาก ดังนั้นเราต้องสะสมประสบการณ์และเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าได้ว่าต้องการแบบไหน โปรแกรมอัจฉริยะก็ไม่สามารถคาดเดาได้ ต้องอาศัยประสบการณ์ของนักออกแบบอย่างเราอยู่"

Reinvented Identity

"ผมมองว่า Identity ไม่ควรถูกฟรีซ Identity ไว้ที่ใดที่หนึ่ง ผมมองว่าการ Reinvented Identity มันเป็นคีย์สำคัญของของปัจจุบันนี้"

CHARIF LONA

MOODBOARD

1. สวน Kelvingrove, เมือง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์ ช่วงฤดูใบไม้ร่วง โทนสีของธรรมชาติที่ความสดใสเริ่มเฟดลงเหมือนอายุขัยวัฏจักรของสีกำลังหมดอายุ ลำต้นสีดำของต้นไม้ที่สลัดใบสีเขียวออกจนหมดจด สีของหญ้าที่กำลังเปลี่ยนเฉดจากเขียวเป็นเหลืองอ่อนและน้ำตาล แต่ในทางกลับกันถนนคอนกรีตกลับเริ่มมีสีเขียวมาทดแทนชีวิตชีวาที่กำลังถูกพรากไปในฤดูกาลนี้

2. เป็นภาพที่ผมถ่ายระหว่างทาง Highland ปรเทศสกอตแลนด์ น้ำตกที่กำลังไหลผ่านภูเขาน้ำแข็ง โทนสีของฤดูหนาว ขาว เทา ดำ สีน้ำตาลตุ่นของกิ่งไม้ สามารถนำเสนอนัยยะของความสงบสุขได้อีกรูปแบบหนึ่ง

3. ภาพมุมหนึ่งในเมือง Edinburgh ประเทศ Scotland โมเมนต์แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันในฤดูหนาว เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสีโทนอุ่นจากแสงอาทิตย์ สีตามอาคารที่เป็นคราบเก่า แต่ดูสวยงามและถูกเคลือบด้วยโทนสีอุ่น ๆ จากแสงอาทิตย์ ตัดกับโทนสีของตึกที่ถูกบดบังด้วยเงาของเมฆในฤดูหนาว

4. ภาพถ่ายหลังคามัสยิดในเมือง Istanbul ประเทศตุรกี แสดงความสามารถของคนในอดีต ที่สามารถจัดการคู่สีโทนร้อนบนวัสดุและเทคนิคที่ต่างกันไปในงานสถาปัตยกรรม แต่กลับนำเสนอความหมายของศาสนสถาน ซึ่งเป็นที่ที่ก่อให้เกิดความสงบและความร่มเย็นทางจิตใจของผู้เข้ามาใช้พื้นที่ในการสักการะพระเจ้า

5. เป็นภาพถ่ายฟิล์มของเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดความผิดพลาดของสีที่ไม่ใช่สีจริง ก่อให้เกิดการตั้งคำถามของตัวผมเองว่า ถ้าสิ่งรอบตัวเราถูกแทนด้วยสีอื่น ๆ ที่เป็นสีอุตสาหกรรม สิ่งก่อสร้าง ธรรมชาติ จะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกแบบไหน โทนสีน้ำเงินถูกแทนที่ด้วยสีจริงจากธรรมชาติของตึก และแม่น้ำที่มีโทนสีเข้ม สีเหลืองถูกเคลือบด้วยมวลเลเยอร์ของท้องฟ้าที่สดใสและสว่างไสวในวันนั้น

6. ภาพถ่ายภูเขาไฟ Ijian ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โทนสีเย็นของน้ำที่สะท้อนสีของท้องฟ้า ความเป็นจริงคือน้ำภูเขาไฟที่เดือด ๆ และร้อนมาก แต่โทนสีของแลนด์สเคปบริเวณรอบนั้นกลับทำให้รู้สึกร่มเย็นและเกิดความรู้สึกขัดแย้งต่อความเป็นจริงที่เห็นข้างหน้า บางครั้งอารมณ์ความรู้สึกที่ร้อนรุ่ม ก็อาจจะถูกนำเสนอในรูปแบบและโทนสีที่เป็นโทนสีเย็นก็เป็นได้

7. ภาพถ่ายบ่อบัวบริเวณเขาสามร้อยยอด ประเทศไทย เป็นภาพถ่ายที่ผมถ่ายตอนช่วงผมโศกเศร้าจากการจากลา ภาพบ่อบัวที่สะท้อนสีทองฟ้าที่สดใส เฉดของสีฟ้าที่หลากหลายกลับทำให้รู้สึกเศร้าหมอง และขัดแย้งต่อสุนทรียะที่เห็นอยู่เบื้องหน้า

8. ภาพถ่ายฟิล์มขาวดำที่ผมได้ถ่ายบริเวณท่าเรือในเมือง Istanbul ประเทศตุรกี ภาพสื่อสารราวดูเหมือนมีชีวิตชีวา มีพลังในเชิงบวก ผ่านบรรยากาศของภาพฟิล์มที่ไร้สีโดยสิ้นเชิงได้ดี

9. ภาพถ่ายผนังวัดที่ถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแข็งในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น บางส่วนแตกละลายโชว์ภาพหินบนกำแพงวัดที่เป็นสีดำ ผมชอบ Texture ของหิมะและน้ำแข็งที่ควรจะนุ่ม แต่ถูกปรับตัวไปตามพื้นผิวของโขดหินจนดูเป็นแผ่นแข็ง ทำให้สีขาวถูกนำเสนอมุมมอง และความหมายที่ต่างกันออกไปจากการใช้สีขาวในเชิงสัญลักษณ์แบบเดิม ๆ

10. สีต้องห้ามในเชิงสัญญะ สีแดงหมายถึงความรุนแรง และอารมณ์ Love and Lust ถูกใช้บนงานสถาปัตยกรรมในเมือง Limburg ประเทศเยอรมนี ตัดกับภาพแม่ชีที่สวมใส่เสื้อผ้าไร้สี มีความสุภาพ และไร้อารมณ์ ตัดกับสีที่อยู่บนความเป็นจริงของโลกมนุษย์ หรือสีแดงที่ยั่วยุความสงบ ซึ่งเป็นพื้นหลังของเมือง

PHANUPOL BAWORNWIWUT

WHITESPACE PARTNERS

DESIGN DIRECTOR

Whitespace ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 โดย David J. Mayer โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ก่อนจะขยายมาเป็น Whitespace Partners ในปัจจุบัน ที่ให้บริการเฉพาะทางด้านการออกแบบประสบการณ์แบบ Omni-Channel พร้อมโซลูชั่นครบวงจร ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านงาน Retail และ Hospitality ครอบคลุมทั้งใน Physical และ Digital โดยกลุ่มบริษัทของ Whitespace ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ บริษัท “Whitespace” มุ่งเน้นด้านงานออกแบบ Interior และ Building Facade Design, บริษัท “Whitespace Connect” รับผิดชอบดูแลด้านงาน Branding, Marketing Communication และ Signage ส่วนบริษัท “Formspace” ทำงานในส่วนของงาน Interior Construction และ Execution โดยภาณุภณ บวรวิวุฒิ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ

กระบวนการทำงาน เริ่มต้นที่ “Discovery”

ปัจจุบัน Whitespace ได้ขยายการความเชี่ยวชาญของทีมทำงานที่มีองค์ความรู้แตกต่างกัน ให้มาร่วมประสานการทำงานแบบ Multidiscipline ที่มากกว่าการออกแบบ แต่ยังรวมไปถึงด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร หรือ Digital Marketing ด้วย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น โดยลูกค้าของ Whitespace เกือบ 80% เป็นกลุ่มประเภท Retail “เราต้องให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ตัวตนของลูกค้าที่อยู่ในงานอย่างมาก โดยทีมต้อง Research ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับโปรเจกต์นั้น ๆ ไม่ว่าจะในส่วนของ Brand Identity หรือตัวตนของแบรนด์ สิ่งที่แบรนด์ต้องการและกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงตัวตนของ End User หรือ Customer ว่าเป็นอย่างไร จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะกลายมาเป็น Framework ในการทำงานสำหรับโปรเจกต์นั้นของ Whitespace”

“โดยสิ่งที่เราจะไม่ทำ คือการเอาแค่เรื่องของสไตล์ หรือเรื่องของเทรนด์ไปนำทางในการสร้างแนวความคิดในการออกแบบ โดยเราจะทำงานในขั้นตอน Discovery ก่อน ซึ่งจะทำให้เราออกแบบแนวความคิดได้ตรงโจทย์มากที่สุดครับ ไม่ใช่แค่โฟกัสว่ารูปลักษณ์หน้าตาของงานออกแบบปลายทางจะเป็นอย่างไร แต่เราจะร่วมคิดไปจนถึงอนาคตว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไป จะต้องตอบโจทย์ของเป้าหมายโครงการและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เราไม่เคยมาพูดว่าตอนนี้เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังมา คุณต้องไปดิจิทัลแล้วนะ”

หนึ่งในผู้ออกแบบรีเทลให้กับแบรนด์ทางด้าน Digital Lifestyle

ย้อนไปตั้งแต่ปี 2004 ทาง Whitespace ได้ทำงานกับ Apple แบรนด์ใหญ่ระดับโลก ร่วมปลุกปั้นสร้างรีเทลแนวคิดใหม่ ให้ลูกค้าของ Apple ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าถึงความเป็น Apple มากขึ้น ซึ่งตลาดในประเทศไทยตอนนั้นคนส่วนใหญ่ยังเลือกใช้แค่ iPod เพราะมองว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เป็นของหรูหรา ราคาแพง และเหมาะสำหรับศิลปินหรือนักออกแบบเท่านั้น ดังนั้นทีมของ Whitespace จึงได้พยายามออกแบบรีเทลที่มอบประสบการณ์ใหม่ให้ผู้คนเข้าใจถึง Key Message ของแบรนด์ Apple ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน รวมทั้งสร้าง In-store Marketing Program เพื่อส่งเสริมข้อความหลักของแบรนด์ที่ต้องการจะสื่อสารด้วย จึงเป็นเป็นที่มาของ “iStudio” ที่ทาง Whitespace ช่วยตั้งชื่อนี้ขึ้นมา เพื่อสื่อถึงความเป็นสตูดิโอออกแบบเชิงสร้างสรรค์ พร้อมสร้างบรรยากาศร้านให้ดูอบอุ่น ทันสมัย เชิญชวนให้ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าได้อย่างสบายใจ โดยมีโต๊ะวางสินค้า (Workshop Table) ไว้ส่วนหน้าร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้าไปหยิบจับ ทดลองใช้ และมีส่วนร่วมกับตัวสินค้า ซึ่งหลังจากวางรากฐานคอนเซ็ปต์หลักให้กับ iStudio แล้ว ทาง Whitespace ก็ยังได้ออกแบบร้านรูปแบบอื่น ๆ ของ Apple อาทิเช่น iBeat Authorised Reseller Stores และ U Store Campus Experience Centre Stores ด้วย

มาจนถึงล่าสุดคือ Dotlife ของ Copperwired ร้านไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า Gadget และอุปกรณ์ IT “เราออกแบบคอนเซ็ปต์ร้านให้มีความเฉพาะตัวตาม User และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป พร้อมให้สินค้าเทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์คนมากขึ้น เป็นยุคที่ไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากได้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนก่อน มันคือของที่ช่วยให้ไลฟ์สไตล์ของคุณดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี”

Explore & Experience

ภาณุภณชี้ให้เห็นความสำคัญของการเข้าใจแบรนด์ การศึกษาความต้องการของ End User ไปจนถึงการนำเสนอสิ่งที่คาดว่าลูกค้าจะต้องการในอนาคตได้ “บางทีลูกค้าอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าเขาต้องการสินค้านั้น จนได้เข้าไปในร้าน ได้คุยกับพนักงาน และได้สัมผัสทดลองใช้ ดังนั้นคอนเซ็ปต์ของร้านต้องสามารถดึงดูดให้คนเข้าไป Explore และมี Experience กับสินค้าได้”

“กรณี Dotlife เราต้องเริ่มทำการบ้านตั้งแต่บุคลิกของแบรนด์ จนถึงการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ว่าต้องการอะไร และ Pain Point ในการเข้าไปซื้อสินค้าคืออะไร เช่น ร้านอิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนมีข้อจำกัดว่าห้ามแกะของออกมาจากกล่อง หรือของถูกล็อคอยู่ในตู้ ถ้าจะดูต้องขอให้พนักงานมาเปิดล็อคและหยิบให้ดู ดังนั้นเราจึงคุยกันในทีมว่าจะทำอย่างให้ที่จะสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าอย่าง Seamless และ Smooth มากที่สุด จุดมุ่งหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าสามารถเข้ามาลอง เข้ามา Explore สินค้าต่าง ๆ เพราะว่าสินค้าเทคโนโลยีมี Category มากมาย จนบางทีลูกค้าไม่รู้ว่ามันมี จนกว่าจะได้เข้าไปลอง Explore ถึงได้ค้นพบว่าอยากได้สินค้าชิ้นนั้น เป็นต้น”

“เรามองว่ารีเทล ควรสามารถเชื่อมโยงระหว่าง Physical กับ Digital และเชื่อมระหว่าง Store กับ Activity ได้ ดังนั้นในการทำงานของเรานอกจากออกแบบรีเทลแล้ว เราจึงต้องมี Whitespace Connect เข้ามาช่วย ซึ่งจะรับหน้าที่ตั้งแต่เรื่องของ Branding โดย Whitespace Connect จะรวมคนทำงานในด้าน Marketing, Media Planing, Brand Creation, Graphic Design และ Digital Design เข้าด้วยกัน”

โดยเขาได้หยิบยกโปรเจกต์ KHAAN มาอธิบาย ซึ่งเป็นงานออกแบบร้านอาหารไทยสไตล์ Gastronomy ซึ่งที่มาของชื่อของ KHAAN นั้นมาจากปีขาล ปีนักษัตรของเจ้าของร้าน อีกทั้งมีพ้องเสียงกับคำว่า ขับขาน ด้วย ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่พวกเขาทำงานผนวกกันระหว่าง Branding และ Interior Design ตั้งแต่การออกแบบโลโก้ที่ตีความมาจากการขับขานในลักษณะเส้นสายของคลื่นเสียง ผสานกับลวดลายในสถาปัตยกรรมไทย

ความเปลี่ยนแปลงของผู้คนในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อการออกแบบ

“ผมมองว่าปัจจุบัน Segment ของลูกค้าค่อนข้าง Personalize ขึ้น และตัวตนของลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้นแต่ชัดเจนขึ้น ยกตัวอย่างร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อก่อน ก็จะมีแค่เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ตู้เย็น ฯลฯ แต่เมื่อเริ่มมีอารยธรรมสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone เข้ามา ก็จะมีเทคโนโลยี หรือแกดเจ็ตที่พ่วงตามมาด้วย ดังนั้นทาง Copperwired จึงคิดว่าต้องมี Category ใหม่ที่เชื่อมโยงกับสินค้า และความต้องการของลูกค้า จึงเกิดเป็นร้าน Dotlife ขึ้นที่ว่าด้วย The Digital Lifestyle ผมว่าร้านประเภทนี้เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยน หรือว่าความต้องการของคนนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่สามารถไปหาสินค้าที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้ตามร้านเครื่องไฟฟ้าแบบเดิมได้ ซึ่งต่อไปผมคิดว่ามันก็จะมีอย่างนี้อีก เรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เรื่องของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ และสร้าง Retail Experience ใหม่ ๆ ขึ้นมาอีก”

บทบาทของเทคโนโลยี กับการสร้าง Wow Factor ในงานออกแบบอินทีเรีย

"นอกจากเราจะออกแบบงานอินทีเรียแล้ว ในโปรเจกต์ที่เป็นร้านสินค้าเทคโนโลยี เรายังช่วยออกแบบจุดนำเสนอหน้าจอ Multimedia ภายในร้าน ซึ่งเป็นการร่วมทำงานกับ Whitespace Connect คิดคอนเทนต์ว่าแทนที่เราจะฉายวิดีโอโฆษณาของแบรนด์ต่าง ๆ สลับไปมาบนหน้าจอ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจ เราควรทำให้เกิด Engagement ระหว่าง Customer กับร้านได้ผ่านรูปแบบ Interactive Activity เช่น มีเกมส์ให้ลูกค้าเล่น แล้วเชื่อมต่อไปในออนไลน์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง Physical กับ Online Store ได้ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อและปรับเปลี่ยนต่อไปได้เรื่อย ๆ"

ความท้าทายของนักออกแบบ ที่ต้องเชื่อมผสานความแตกต่าง หลากหลายของผู้คนเข้าด้วยกัน

"เราต้องสามารถ Curate เข้าไปในความเป็น Personalize ของคนให้ได้ อย่างเมื่อก่อนเราเคยออกแบบร้าน Ari ก็ต้องทำโซน Personalize ที่มีเครื่องปักบนรองเท้า เพื่อให้คนสามารถ Connect กับตัวแบรนด์ และรู้สึกว่าได้รับความ Exclusive ต้องซื้อสินค้าที่นี่เพราะได้แสดงตัวตน ในขณะเดียวกัน เราก็ต้อง Research และเข้าใจในบางประเด็นที่ Sensitive ด้วย เช่น การคำนึงถึงการใช้งานได้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก หรือมีห้องละหมาดในห้างสรรพสินค้า ในขณะที่ในบางประเทศมีห้องน้ำแบบ No Gender แล้ว หรือสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่เราต้องคำนึงถึงอยู่แล้ว เพียงแต่เราจะเน้นโฟกัสที่ตรงไหน ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจกต์ด้วย"

การเลือกใช้สีในงานออกแบบรีเทล

"ด้วยโปรเจกต์งานส่วนใหญ่ของ Whitespace เป็นงานออกแบบประเภทรีเทล ที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวตนของแบรนด์ และ End User ด้วย ดังนั้นหลังจาก Discovery คาแรคเตอร์แล้ว เราก็ต้องค้นหาว่าเราต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกอย่างไรต่อสเปซนั้น เพราะสีแต่ละสีส่งผลต่อความรู้สึกต่างกัน ในขณะที่โปรเจกต์ส่วนใหญ่ของเราก็ค่อนข้างเล่นกับความรู้สึกของคนอยู่แล้ว ยกตัวอย่างร้าน KHAAN เราเลือกใช้สีร้อนแรง เป็น Warm Tone เพื่อกระตุ้นความรู้สึก Appetite หรือความอยากอาหารขึ้น ร่วมกับ Palette สีไทยในโทนร้อน หรืออย่างงานออกแบบอินทีเรียให้กับห้างสรรพสินค้าในเครือของ CPN เราเลือกใช้โทนสีสดใสหลากหลายสี เพื่อให้เข้ากับความเป็น Art Mall ถ่ายทอดความเป็นศิลปะ ความสนุกสนานในการใช้ชีวิต เพราะปัจจุบันคนไม่ได้มาเดินห้างเพื่อซื้อของอย่างเดียว แต่ใช้ชีวิต ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะช้อปปิ้ง กินข้าว เอนเตอร์เทนเม้นต์ ฯลฯ ทำให้สีสันที่เลือกใช้มีความ Joyful"

เทรนด์สีในงานอินทีเรีย

"กลุ่มสี Earth Tone กลับมาตั้งแต่ช่วงโควิด เพราะคนต้องการความเป็นธรรมชาติ และความรู้สึกพักผ่อนจากโลกที่เลวร้าย ซึ่งโทนสีนี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย จากนี้ผมมองว่า Earth Tone ก็ยังไปต่อ แต่อาจจะไม่ใช่แค่สีครีม สีขาว แต่จะมีสี Deep Green และ Deep Red โทนหม่นแซมเข้ามา และคิดว่าอาจมีสีอื่นอย่าง สีมัสตาร์ด เพิ่มเข้ามาด้วย เพราะเมื่อเรา Calm มากแล้ว ก็ต้องมีความสดใสขึ้นมาหน่อย แต่ในความสดใสในนั้นยังคงความรู้สึก Relax อยู่"

แนวคิดการทำงานออกแบบในโลกที่เชื่อมประสานกันอย่างไร้รอยต่อ

"สำหรับการทำงานออกแบบภายใน เราไม่สามารถอยู่ได้ด้วย Discipline เดียว หรือด้วยการออกแบบอินทีเรียของเราเพียงอย่างเดียว เพราะว่าทุกอย่างมันประสานกันหมดไม่ว่า Offline – Online ดังนั้นนักออกแบบจึงต้องไปร่วมทำงานกับทีมอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Lighting Designer, ทีม Branding, ทีม Marketing และ ทีม Media เป็นต้น เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์ และสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับ Customer ดังนั้นเราจะ Blurred Boundaries กันมากขึ้น ไม่เหมือนยุคสมัยก่อนที่จะมีช่างฝีมือ ที่เก่งกาจชำนาญเฉพาะด้าน แต่ปัจจุบันนี้นักออกแบบต้องสามารถกระโดดข้ามไปแขนงอื่นได้ด้วย"

"งานออกแบบอินทีเรียของเราจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อทุก ๆ องค์ความรู้ร่วมประสานกัน ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ช่วยกันคิด และ Curate งานให้ตอบโจทย์มากที่สุด เพื่อให้ Experience ของลูกค้าไปได้สุดทางมากที่สุด และ Seamless มากที่สุด"

PHANUPOL BAWORNWIWUT

MOODBOARD

1. สีฟ้าของท้องฟ้าสะท้อนบนผืนน้ำที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งใน Stockholm ประเทศสวีเดน สร้างเฉดสีฟ้าไล่เฉดอ่อนไปเข้มสะท้อนกัน สร้างความรู้สึกเงียบสงบและผ่อนคลาย

2. ภาพรถไฟใต้ดินที่เยอรมนี สีที่ตัดกันของขบวนรถไฟสีเหลืองสด และฟ้าของสถานีที่เป็นสีน้ำเงินสด สร้างความรู้สึกตื่นเต้นและสดใสให้กับทุก ๆ วันที่เดินทางของผู้คนที่ใช้บริการขบวนรถไฟที่สถานีนี้

3. ในปลายฤดูหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิ สีของหญ้าเริ่มจะมีสีเหลืองน้ำตาล และเขียวอ่อน ๆ ตัดกับอาคารสีแดงส้ม โดยมีพื้นหลังเป็นท้องฟ้าที่มีเมฆสีขาวแต่ฟ้าเป็นสีฟ้าทึม ๆ สะท้อนกับผืนน้ำในบ่อน้ำ โดยรวมให้ความรู้สึกสงบและอบอุ่นด้วยสีของอาคาร และพื้นหญ้าที่มีสีเหลืองปนเขียวอ่อน

4. ภาพลูกโป่งสีสดใสหลากสีที่มีสัดส่วนของสีฟ้า เหลือง ชมพู และ สีแดงในปริมาณที่พอ ๆ กัน สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ที่มองมาที่เจ้าลูกโป่งสีสดใสเหล่านี้

5. แมงกะพรุนที่ถูกไฟ LED สีฟ้าส่องในตู้ปลาใน Aqarium ความโปร่งแสงของตัวแมงกะพรุนทำหน้าที่รับแสง และสร้างเฉดสีเขียวในตัวเอง ด้วยปริมาณของแมงกะพรุนและพื้นหลังสีดำขลับตัดกับตัวที่เป็นสีฟ้า สร้างความรู้สึกมีชีวิตชีวาในขณะเดียวกันก็ลึกลับและน่าค้นหา

6. ภาพริมทะเลสาบในช่วงปลายฤดูหนาว หญ้าที่ฉากหน้ามีสีน้ำตาล ตัดกับภาพด้านหลังที่เป็นเนินหิน โดยด้านบนสุดเป็นป่าสนสีเขียวเข้ม ตัดกับท้องฟ้าสว่างแต่สีเทา ๆ และทะเลสาบสงบนิ่งสะท้อนทุกสิ่งโดยมีเรือเก่า ๆ จอดเกยตื้นอยู่ สร้างความรู้สึกสงบเงียบและเหงาด้วยโทนสีน้ำตาลอ่อน

7. Window Display ของร้าน Saint Laurent มีการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณหน้าร้านในการจัดแสดงงานศิลปะ โดยเป็นงานสร้างจากไฟ Neon สี Cool White & Daylight โดย Contrast กับพื้นและผนังโดยรอบที่เป็นวัสดุต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นหินอ่อน ผนังคอนกรีต และผนังอิฐเก่าของตึก โดยรวมสร้างความรู้สึกตื่นเต้น ทันสมัย และมีชีวิตชีวา

8. ภายในของโบสถ์สีขาวแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกระจกจกสูงยาวตลอดความสูงสร้างเฉดและเงา โดยเราเห็นการไล่เฉดสีของสีขาวและสีเทา ช่วยเน้นเส้นสายของสถาปัตยกรรมโกธิค โดยสีขาวสร้างความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่เป็นอย่างดี

9. ภาพถ่ายหุ่นจากเรื่อง Metropolis สร้างจากวัสดุโลหะสีเงินมันวาว ตัดกับไฟสีขาวด้านบนและกระจกรอบด้าน สร้างความรู้สึกความงามที่ทันสมัย แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความเยือกเย็น และแข็งกระด้างของโลหะ

10. ภาพเมืองโตเกียวตอนกลางคืนที่ปรับ Contrast และความมืด ให้เน้นความขัดกันระหว่างแสงและความมืด สร้างความรู้สึกลึกลับ แต่ก็รู้สึกทันสมัยด้วยเส้นของไฟของหน้าต่างบนตึกสูง

COLOR FLOW

จากมุมมองของ 5 กลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบ ผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจากทีโอเอ สู่ 2 กลุ่มเทรนด์สีใหม่แห่งปี 2025 ที่สะท้อนให้เห็นถึงการร้อยเรียงหลากหลายเฉดสี ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากทั้งงานสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติ สู่ความงามนิยามใหม่ที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

COLOR SUMMARIZE

TOA COLOR TRENDS 2025

2 กลุ่มเทรนด์สีใหม่ ปี 2025
SEAMLESS SYNCHORNY

ผสานความสัมพันธ์ในหลากมิติ เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม วิทยาการ เทคโนโลยี และใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้เกิดความงดงามที่แปลกใหม่ ซึ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

ALWAYS

ความสงบ เรียบง่าย เฉดสีที่ไร้กาลเวลา ไม่ว่านานเท่าไหร่ยังคงความคลาสสิกอยู่เสมอ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสีของปูน อิฐ หิน เหล็ก โครงสร้างงานสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสีขาวเทา สีอิฐ แดงเข้ม หรือเฉดสีเขียวหม่นจากธรรมชาติที่สงบและไร้กาลเวลา

ONCE IN A WHILE

ความร่าเริงสนุกสนาน ตามยุคสมัย การได้รับอิทธิพลจากกระแส POP CULTURE งานอดิเรก การสะสมพวก ART TOY ต่างๆ ความเชื่อในลักษณะหลอมรวมกับวัฒนธรรม POP CULTURE รวมไปถึงความสดใสจากแสงสี การมองเห็นของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป ดวงตาที่มีความชินกับความมือทำให้สามารถรับสีที่มีความจัดจ้านขึ้น

SEAMLESS SYNCHRONY

TOA COLOR TRENDS 2025

TOA | ideacolor the real color expert

www.toagroup.com
toapaint
toapaintthailand

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, Samutprakarn 10570

Business 02-335-5555

ALWAYS

K7007
Into the Night

K7015
Fussy Smoke

N6358
B Greige Impact

N6356
Pencil Shadow

N6024
Ivory Brown

N6368
Inky Courtyard

O1068
Baked Earth

N6212
In Doubt

N6045
Hay Ground

N6340
Light Olive

N6432
Softness Vogue

ONCE IN A WHILE

W9139
Snow White

N6256
Amethyst Smog

N6260
Arctic Seal

B4103
Blue Piramid

O1167
Roscolux
Rose' Smell

V3034
Tea Rose

R2033
Terracotta

Y0071
Buttercup
Cream

Y0029
Comfort day

G5158
Solid Mat

W9133
Botanical Scent

G5358
Beetle Beryl

TOA COLOR TRENDS 2025

TOA COLOR TRENDS 2025

ROOM SCENE

TOA COLOR TRENDS 2025

SEAMLESS SYNCHRONY

TOA COLOR TRENDS 2025

ROOM SCENES

ALWAYS

K7007
Into the Night

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ALWAYS

K7015
Fussy Smoke

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ALWAYS

N6358
B Greige Impact

N6356
Pencil Shadow

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ALWAYS

O1068
Baked Earth

N6024
Ivory Brown

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ALWAYS

N6368
Inky Courtyard

N6212
In Doubt

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ALWAYS

N6045
Hay Ground

N6338
High Park Breeze

N6340
Light Olive

N6432
Softness Vogue

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ONCE IN A WHILE

W9139
Snow White

N6256
Amethyst Smog

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ONCE IN A WHILE

N6260
Arctic Seal

B4103
Blue Piramid

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

COLOR TRENDS 2025

ONCE IN A WHILE

O1167
Roscolux
Rose’ Smell

V3034
Tea Rose

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ONCE IN A WHILE

R2033
Terracotta

Y0071
Buttercup
Cream

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

ONCE IN A WHILE

W9133
Botanical Scent

G5358
Beetle Beryl

Y0029
Comfort day

G5158
Solid Mat

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีคาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ