

การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

THE ADAPTIVE REUSE SPACE OF COMMERCIAL ART GALLERY IN BANGKOK

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Fine Arts ART THEORY

Department of Art Theory

Silpakorn University

Academic Year 2022

Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร
โดย นางสาวประติมา โสศการิกา
สาขาวิชา ทฤษฎีศิลป์ แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์

คณะกรรมการ ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะกรรมการ ประติมากรรมและ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกตามณี) ภาพพิมพ์

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ อิชฎีวรพันธ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิธรรม โรหิตะสุข)

630120049 : ทฤษฎีศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : แกลเลอรีเชิงพาณิชย์, แกลเลอรีเอกชน, การปรับใช้พื้นที่, แนวคิดการปรับใช้พื้นที่, การพัฒนาของแกลเลอรี

นางสาว ประติมา โสภาริกกา: การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์
ในกรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพัฒนาการ การปรับตัวและการปรับใช้พื้นที่ทำเลของ
แกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ โดยดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
พื้นที่ทำเล 6 พื้นที่ 24 แห่ง ในระหว่าง พ.ศ. 2544-2564 และวิเคราะห์ภายใต้สภาพสังคม เศรษฐกิจ
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้พื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรี
เชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 ยุคดังนี้

ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2544-2550) ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2551-2557) ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2558-2564)
ซึ่งพบว่าการเลือกพื้นที่ทำเลของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์มี 5 ปัจจัยได้แก่ พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มลูกค้า
การเดินทางสะดวก เงินทุน พื้นที่ภายใน การสร้างชุมชน โดยวิเคราะห์ผ่าน 4 แนวคิดคือ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ แนวคิดเปลือกและการดัดแปลงภายใน และ
แนวคิดวาปี ซาปี ซึ่งพบว่าการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ มีตัวแปรคือ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

630120049 : Major ART THEORY

Keyword : Commercial Art Gallery, Private Art Gallery, Adaptation of Reused Space, Space Adaption, Development of Art Gallery

MISS Pratima KOHSKARIKA : THE ADAPTIVE REUSE SPACE OF COMMERCIAL ART GALLERY IN BANGKOK Thesis advisor : Professor Sutee Kunavichayanont

In this research, the researchers aimed to study the development, adaptation, and utilization of commercial art gallery spaces in Bangkok. The research was conducted with a qualitative research approach, and the researchers used criteria to select 6 potential areas out of 24 gallery's location between the years 2001-2021. The analysis was conducted within the context of social, economic, and conceptual factors related to adaptive reuse space. The research findings revealed that the adaptation of commercial gallery spaces in Bangkok can be categorized into three periods: Period 1 (2001-2007), Period 2 (2008-2014), and Period 3 (2015-2021).

Overall, the research highlighted the dynamic nature of commercial art gallery space adaptation in Bangkok and the importance of considering social, economic, technological, and cultural factors in adapting to changing times.

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาเรื่อง การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์ การสนับสนุน จากอาจารย์หลายท่าน ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์และด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับข้าพเจ้า และ ได้ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำและความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดระยะเวลาที่ศึกษาแก่ข้าพเจ้าและ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสมอมา

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ชัยยศ อิชฎิวรพันธ์ ที่ให้ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความเป็นไปได้ ถึงความสำเร็จในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุขุข ที่ได้ช่วยเหลือในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณบุคลากร ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ในการดำเนินการต่าง ๆ ให้วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กราบขอบพระคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย และคนในครอบครัวที่มีส่วนช่วยสนับสนุน และให้กำลังใจในการมาเรียนปริญญาโทและการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ กำลังใจพี่ๆ เพื่อนๆ จาก Joyman Gallery ขอขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อนๆทฤษฎีศิลป์รุ่น 15 ที่เป็น กัลยาณมิตรที่ดีและให้คำปรึกษาตลอดการศึกษานี้ ขอขอบคุณผู้เขียนหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร วิชาการรวมถึงเจ้าของสื่อออนไลน์ที่ให้ข้อมูลความรู้ ในการค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์

ท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัศิลปากรที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทั้งประสบการณ์ ทางวิชาการและเป็นพื้นฐานที่ดีที่ข้าพเจ้าสามารถนำไปต่อยอดอาชีพในวงการศิลปะได้ซึ่งเป็นประโยชน์ และประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า

นางสาว ประติมา โภศการิกา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์.....	3
สมมุติฐานของการศึกษา.....	4
ขอบเขตของการศึกษา.....	4
ขั้นตอนการศึกษา.....	4
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	5
บทที่ 2 ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแกเลอรีเซิงพาณิชย์.....	7
1.1 ความหมายของแกเลอรีเซิงพาณิชย์.....	7
1.2 ความเป็นมาของแกเลอรีเซิงพาณิชย์.....	8
1.3 บทบาทและความสำคัญของการมีอยู่ของแกเลอรีเซิงพาณิชย์.....	10
2. สภาพสังคม เศรษฐกิจ ในช่วงยุคสมัยแรกเกิดของแกเลอรีในกรุงเทพฯ.....	12
2.1 สภาพสังคม เศรษฐกิจ และข้อมูลสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง.....	12
2.2 กำเนิดศิลปะสมัยใหม่ไทยและความเป็นมาของแกเลอรีเซิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ.....	13

2.3 การแสดงศิลปะในยุคแรกเริ่ม.....	16
2.4 พื้นที่ตั้งและทำเลของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ.....	17
2.5 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ใช้เป็นแกลเลอรี.....	18
3 แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse Theory)	22
3.1 ความหมายที่เกี่ยวข้องของการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse).....	22
3.2 แนวคิดของการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse Space Theory).....	23
3.3 รูปแบบของการปรับใช้พื้นที่.....	27
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีในต่างประเทศ.....	32
บทที่ 3 พื้นที่ในการวิจัย.....	37
3.1 กลุ่มที่ 1 สุขุมวิท.....	38
3.2 กลุ่มที่ 2 สีลม.....	44
3.3 กลุ่มที่ 3 สาทร.....	50
3.4 กลุ่มที่ 4 เจริญกรุง Creative district.....	53
3.5 กลุ่มที่ 5 คลองสาน.....	63
3.6 กลุ่มที่ 3 นราธิวาส.....	67
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล.....	76
ส่วนที่ 1.....	76
ส่วนที่ 2.....	81
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	90
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.....	96
อภิปรายผล.....	97
ข้อเสนอแนะ.....	97

รายการอ้างอิง.....98

ประวัติผู้เขียน..... 104

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นสมัยใหม่และวาบิ ซาบิ Modernism Wabi-Sabi.....	26
ตารางที่ 2 สรุปรูปแนวความคิดการปรับใช้พื้นที่กับแกลเลอรีจำนวน 24 แห่ง.....	91

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แบบแปลนอาคารหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.....	20
ภาพที่ 2 Church Leeds การปรับใช้โบสถ์เก่าให้เป็นคลับในอังกฤษ.....	27
ภาพที่ 3 Cineteca Matadero การปรับใช้โรงฆ่าสัตว์ให้เป็นโรงภาพยนตร์ในสเปน.....	28
ภาพที่ 4 Cineteca Matadero การปรับใช้โรงฆ่าสัตว์ให้เป็นโรงภาพยนตร์ในสเปน 2.....	28
ภาพที่ 5 Cineteca Matadero การปรับใช้โรงฆ่าสัตว์ให้เป็นโรงภาพยนตร์ในสเปน 3.....	29
ภาพที่ 6 MYU Bar การปรับใช้โรงงานสุราให้เป็นบาร์และร้านอาหารในเลบานอน.....	29
ภาพที่ 7 MYU Bar การปรับใช้โรงงานสุราให้เป็นบาร์และร้านอาหารในเลบานอน 2.....	30
ภาพที่ 8 การปรับใช้โบสถ์โกธิคเก่าให้เป็นร้านหนังสือในเนเธอร์แลนด์.....	30
ภาพที่ 9 การปรับใช้โบสถ์โกธิคเก่าให้เป็นร้านหนังสือในเนเธอร์แลนด์ 2.....	31
ภาพที่ 10 การปรับใช้โบสถ์เก่าให้เป็นโรงแรมในเนเธอร์แลนด์.....	31
ภาพที่ 11 การปรับใช้โบสถ์เก่าให้เป็นโรงแรมในเนเธอร์แลนด์ 2.....	32
ภาพที่ 12 การซื้อขายภาพสมัยศตวรรษที่ 18 ในยุโรป.....	33
ภาพที่ 13 Crosby Street, SoHo, in 1978.....	34
ภาพที่ 14 Bankside power station.....	35
ภาพที่ 15 พื้นที่อุตสาหกรรมในเขต 798.....	36
ภาพที่ 16 ด้านหน้า อาโก อาร์ต แกลเลอรี.....	39
ภาพที่ 17 พื้นที่ภายใน อาโก อาร์ต แกลเลอรี.....	39
ภาพที่ 18 พื้นที่ภายใน ตาดู คอนเทมโพรารี อาร์ต.....	40
ภาพที่ 19 ด้านหน้าแกลเลอรี ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่.....	41
ภาพที่ 20 ภาพบรรยากาศภายใน ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่.....	41

ภาพที่ 21	พื้นที่ภายในแกลเลอรี ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่	42
ภาพที่ 22	ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร XSpace.....	43
ภาพที่ 23	พื้นที่ภายในอาคาร XSpace.....	43
ภาพที่ 24	ทิว뷰 แกลเลอรี.....	45
ภาพที่ 25	พื้นที่ภายในอาคาร นัมเบอร์วัน แกลเลอรี.....	46
ภาพที่ 26	พื้นที่ภายในอาคาร นัมเบอร์วัน แกลเลอรี 2	46
ภาพที่ 27	ด้านหน้า อาร์ตเตอร์รี แกลเลอรี แบงค์คอก.....	47
ภาพที่ 28	พื้นที่ภายใน อาร์ตเตอร์รี แกลเลอรี แบงค์คอก.....	47
ภาพที่ 29	ภายนอกด้านหน้าอาคาร คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี.....	48
ภาพที่ 30	พื้นที่ภายในอาคาร คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี	49
ภาพที่ 31	พื้นที่ภายในอาคาร คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี 2	49
ภาพที่ 32	ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร เอช แกลเลอรี.....	51
ภาพที่ 33	พื้นที่ภายในอาคาร เอช แกลเลอรี.....	51
ภาพที่ 34	ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร สาทร 11 อาร์ตสเปซ.....	52
ภาพที่ 35	พื้นที่ภายในอาคาร สาทร 11 อาร์ตสเปซ.....	52
ภาพที่ 36	ป้ายแกลเลอรี สปีดี แกรนด์มา.....	54
ภาพที่ 37	ภายในพื้นที่อาคาร สปีดี แกรนด์มา	54
ภาพที่ 38	ภายนอกอาคาร ซอยซอส แพคตอรี.....	55
ภาพที่ 39	ด้านหน้าบริดจ์ คาเฟ่ แอนด์ อาร์ต สเปซ.....	56
ภาพที่ 40	พื้นที่ภายในอาคาร บริดจ์ คาเฟ่ แอนด์ อาร์ต สเปซ.....	56
ภาพที่ 41	ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร วาริน แล็บ คอนเทมโพรารี.....	57
ภาพที่ 42	ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร วาริน แล็บ คอนเทมโพรารี ในปัจจุบัน.....	57

ภาพที่ 43 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร เอทีที 19.....	58
ภาพที่ 44 พื้นที่ภายในอาคาร เอทีที 19	58
ภาพที่ 45 แผนผังในโครงการแวร์เฮ้าส์ 30.....	59
ภาพที่ 46 ลักษณะทางกายภาพภายนอกหน้าโกดังออร์ม แกลเลอรี.....	60
ภาพที่ 47 พื้นที่ภายในอาคารออร์ม แกลเลอรี.....	61
ภาพที่ 48 ลักษณะทางกายภาพภายนอกโกดัง 333 เอนี่แวร์ แกลเลอรี.....	62
ภาพที่ 49 พื้นที่ภายในอาคาร 333 เอนี่แวร์ แกลเลอรี	62
ภาพที่ 50 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร เดอะ แจม แพคตอรี.....	64
ภาพที่ 51 พื้นที่ภายในอาคาร เดอะ แจม แพคตอรี.....	64
ภาพที่ 52 กิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่เดอะ แจม แพคตอรี.....	64
ภาพที่ 53 ลักษณะทางกายภาพ ล้ง1919.....	65
ภาพที่ 54 พื้นที่ภายในอาคาร ล้ง1919.....	66
ภาพที่ 55 พื้นที่ภายในอาคาร ล้ง1919 2.....	66
ภาพที่ 56 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร N22.....	67
ภาพที่ 57 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร ละลานตา ไฟน์ อาร์ต.....	68
ภาพที่ 58 ประตูทางเข้าแกลเลอรี ละลานตา ไฟน์ อาร์ต.....	68
ภาพที่ 59 พื้นที่ภายในอาคาร ละลานตา ไฟน์ อาร์ต.....	69
ภาพที่ 60 ด้านหน้า วีเอส แกลเลอรี	70
ภาพที่ 61 ด้านหน้าทางเข้าแกลเลอรีเวอร์.....	71
ภาพที่ 62 พื้นที่ภายในอาคารแกลเลอรีเวอร์.....	71
ภาพที่ 63 พื้นที่ภายในอาคารแกลเลอรีเวอร์ 2	72
ภาพที่ 64 พื้นที่ภายในอาคารเทนทาเคิล	73

ภาพที่ 65 พื้นที่ภายในอาคารเทนทาเคิล 2.....	73
ภาพที่ 66 ป้ายอาร์ตติส รัน แกลเลอรี.....	74
ภาพที่ 67 หน้าประตู อาร์ตติส รัน แกลเลอรี.....	74
ภาพที่ 68 พื้นที่ภายในอาคารอาร์ตติส รัน แกลเลอรี.....	74
ภาพที่ 69 กำแพงแกะสลักโดย วิลส์ ศิลปินกราฟิติ.....	83

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยที่ก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มตัวรวมถึงการที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาท ปรัชญาการณดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการของคนในสังคมนั้นเปลี่ยนตาม รวมถึงวงการศิลปะของประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น มีแกลเลอรีเกิดขึ้นมากมาย จึงทำให้ผู้วิจัยเกิดคำถามเรื่องพัฒนาการของการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพัฒนาการของการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ ทั้งในเรื่องของพื้นที่ทำเล ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ของที่ตั้งของแกลเลอรีกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และได้ทราบวิธีการของการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ บริบทและความสำคัญของการมีอยู่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในสังคมปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาประเทศโดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด¹ ในระหว่างพุทธศตวรรษ 2500-2510 เป็นช่วงที่มีทหารอเมริกันเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเพื่อทำสงครามอินโดจีน ด้วยเหตุนี้ทำให้วัฒนธรรมอเมริกันได้แพร่หลาย อีกทั้งไทยยังได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างมหาศาล² ณ ช่วงเวลานั้นเองที่มีธุรกิจบริการเกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ ร้านนวด โดยธุรกิจเหล่านั้นเน้นต้อนรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติและทหารอเมริกันเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้มีธุรกิจด้านศิลปหัตถกรรมไทย ในกรุงเทพฯ เริ่มมีร้านค้าขายของที่ระลึกสไตล์ไทยๆ และเริ่มมีร้านขายภาพเขียน ภาพเขียนที่ได้รับความนิยมคือภาพทิวทัศน์ เช่น ภาพวัด วัง ทุ่งนา ควาย และตลาดน้ำ เนื่องจากผู้ซื้อที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทหารอเมริกันหรือนักการทูต มักจะต้องการภาพเขียนในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นที่ระลึก ในประเพณีของชาวยุโรปและอเมริกา การซื้อภาพเขียนถือเป็นเรื่องของผู้มีรสนิยม³

¹ สุธี คุณาวิชยานนท์, ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย: ตะวันตกและไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: บริษัททวิทัศน์การพิมพ์, 2561), 55.

² สุธี คุณาวิชยานนท์, ทศศิลป์ไทย สมัยใหม่-ร่วมสมัย, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563), 296.

³ น. ณ ปากน้ำ, ถามตอบศิลปะไทย, (กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ, 2540) 55.

เมื่อกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในกรุงเทพฯ การมีงานศิลป์ในครอบครองกลายเป็นเรื่องของคนชนชั้นสูง เกิดการซื้อขายภาพเขียนที่จริงจัง ส่งผลให้เกิดธุรกิจทางศิลปะเพิ่มขึ้น กระแสธุรกิจศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และการจัดนิทรรศการศิลปะ แกลเลอรีเป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น

ในปี พ.ศ. 2504 บางกอกอาร์ต เซ็นเตอร์ แกลเลอรีเอกชนอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปิน แกลเลอรีแห่งนี้อยู่ในตึกแถว 2 ชั้น ย่านมักกะสัน ภายในตัวตึกแบ่งเป็นสองห้องไว้สำหรับแสดงงาน⁴ แม้ว่าในที่สุด บางกอกอาร์ต เซ็นเตอร์ ต้องปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2505 แต่ในปีเดียวกันนี้ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ได้จัดตั้งแกลเลอรีวังสวนผักกาด โดยจัดให้มีการประกวดและแสดงงานศิลปะ ในปีเดียวกันมีแกลเลอรีเอกชนเกิดขึ้นอีกหนึ่งแห่ง คือ บางกะปิแกลเลอรี ตั้งอยู่บนถนนนอโคก ซึ่งเป็นย่านที่ชาวต่างชาตินิยมพักอาศัย แกลเลอรีแห่งนี้จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดแกลเลอรีใหม่ๆ ขึ้น ช่วงเวลานี้ถือว่าการพัฒนาของวงการศิลปะไทยได้ขยายไปในวงกว้าง แม้แต่สื่อก็ให้ความสนใจ เช่น หนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ หรือ หนังสือพิมพ์ภาษาไทย เช่น นิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ภายในหนังสือมีคอลัมน์เกี่ยวกับวิจารณ์ศิลปะ เขียนโดย ประยูร อุลุชาฎะ ใช้นามปากกาว่า น. ณ ปากน้ำ⁵

ในยุคสมัยนั้นแกลเลอรีส่วนใหญ่เน้นการค้าขายภาพเขียนลักษณะแบบไทยๆ ที่เหมาะแก่การนำกลับไปเป็นของขวัญที่ระลึก โดยแกลเลอรีส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในย่านที่ชาวต่างชาติพักอาศัย เขตพื้นที่ที่เป็นทำเลของกลุ่มแกลเลอรีมีการโยกย้ายไปตามการขยายตัวของเมือง กลุ่มแกลเลอรีมักจะอยู่ในตัวเมือง ตามโรงแรมในย่านเพชรบุรีและสีลม ในปัจจุบันแกลเลอรีมีการปรับตัวหลายอย่าง เช่น การย้ายเขตพื้นที่ทำเล มีการปรับใช้พื้นที่ของห้องเช่าในศูนย์การค้า บ้านเก่า โกดังเก่า และโรงสีเก่า ให้กลายเป็นแกลเลอรี อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในตัวเองให้เป็นมากกว่าห้องขายภาพแกลเลอรีในยุคปัจจุบันได้จัดให้มี คาเฟ่ ร้านค้า ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์งานศิลปะ มีการจัดนิทรรศการศิลปะในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับนิทรรศการในหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะและยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆอีกด้วยเช่น การจัดเก็บงานศิลปะบนกระดาษและภาพถ่าย โดย เอส เอ ซี แกลเลอรี

ในยุคดิจิทัล ผู้คนใช้วิธีการสื่อสารประสบการณ์ของตนผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น ในภาษาอังกฤษจึงเกิดคำเฉพาะใหม่ขึ้นมา คือ Instagrammable แปลว่า น่าสนใจ น่าดึงดูด ควรค่า

⁴ วิษุณณะ ศุภนคร, “ หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการดำรงอยู่ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ” (ปริญญาานิพนธ์ดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561) 35.

⁵ เรื่องเดียวกัน, 36.

แก่การถ่ายรูปและเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดียในแอปพลิเคชัน ชื่อว่า Instagram⁶ ซึ่งคำว่า Instagrammable นั้นกลายเป็นคำสำคัญในการทำธุรกิจอีกด้วย แกลเลอรีได้ปรับตัวให้เข้าสู่ธุรกิจรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ปัจจุบันผู้เยี่ยมชมแกลเลอรีไม่ได้จำกัดอยู่กับกลุ่มคนที่สนใจในศิลปะ หรือเป็นที่รวมกลุ่มของศิลปินอย่างเดียวเท่านั้น แกลเลอรียังดึงดูดคนทั่วไปที่แต่ก่อนไม่ได้มีความสนใจในศิลปะมากนัก ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีและทำให้คนไทยได้ใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้น

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนประสบปัญหาโรคระบาด โควิด-19 (COVID-19) เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโรคอุบัติใหม่ ไม่เป็นที่รู้จัก มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก⁷ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โควิด-19 เกิดระบาดใหญ่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเชื้อไวรัสแพร่ทางอากาศจึงมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เช่นมาตรการล็อกดาวน์ งดเว้นกิจกรรมที่ต้องออกนอกเคหสถาน รวมถึงสั่งปิดสถานที่ให้บริการต่างๆอย่างเข้มงวดรวมถึงสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ⁸ ด้วยเหตุนี้ ทำให้แกลเลอรีเชิงพาณิชย์ต้องพึ่งพินที่ทางออนไลน์มากขึ้น

ด้วยสภาพเศรษฐกิจ ปัจจัย และความต้องการของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดคำถาม เรื่องการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่และเพื่อศึกษาวิธีการปรับตัว เพื่อการดำรงอยู่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในบริบทของปัจจุบัน

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการปรับตัวและการปรับใช้พื้นที่ทำเลของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ ระหว่าง พ.ศ. 2544-2564 ใน 6 ทำเล ได้แก่ ถนนสุขุมวิท สีลม สาทร เจริญกรุง คลองสาน และถนนนราธิวาส กรุงเทพมหานคร

⁶ Cambridge University Press, **Instagrammable**, accessed 13 July, 2021, available from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/instagrammable>

⁷ World Health Organisation, **Coronavirus Disease (COVID-19) questions and answers (general)**, accessed July 25, 2021, available from <https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19/q-a-on-covid-19-general>

⁸ สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร, **ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25**, เข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHlyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMtQzMg==>

สมมุติฐานของการศึกษา

การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย

ขอบเขตของการศึกษา

1. กำหนดขอบเขตที่จะศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้เกณฑ์การแบ่งพื้นที่ตามที่อยู่ของแกลเลอรี จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่

1.1 ถนนสุขุมวิท

1.2 ถนนสีลม

1.3 ถนนสาทร

1.4 ถนนเจริญกรุง

1.5 เขตคลองสาน

1.6 ถนนนราธิวาส

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโยกย้ายพื้นที่ทำเลและการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์

3. ศึกษาความสัมพันธ์ของที่ตั้งแกลเลอรีเชิงพาณิชย์กับพื้นที่บริเวณโดยรอบ

4. ศึกษาการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2544-2564

5. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ประมาณ 1 ปี ระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการศึกษา

ผู้วิจัยเลือกใช้การศึกษาเชิงคุณภาพผ่านฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ บทความ งานวิจัยออนไลน์ หนังสือวิชาการและจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้บริหารแกลเลอรี ภัณฑารักษ์ ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ จะมีการแปลและเรียบเรียงใหม่ รวมถึง

1. ศึกษาข้อมูลความเป็นมาของแกลเลอรีในไทยตั้งแต่อดีตโดยสังเขปจากเอกสาร

2. ศึกษาข้อมูลของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ใน 6 พื้นที่ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท สีลม สาทร เจริญกรุง คลองสาน และนราธิวาส จากเอกสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ และบทสัมภาษณ์

3. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการโยกย้ายพื้นที่ทำเลและการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์

4. ศึกษาวิธีการปรับตัวของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์และเชื่อมโยงกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับใช้พื้นที่และความสัมพันธ์ของแกลเลอรีกับพื้นที่บริเวณรอบๆ
6. สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน
7. อภิปรายสรุปผลการสังเคราะห์
8. นำเสนอด้วยการพรรณนา
9. เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการออนไลน์

เวลาที่ใช้ในการวิจัย ประมาณ 1 ปี

ระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

นิยามศัพท์เฉพาะ

แกลเลอรีเชิงพาณิชย์ ในงานวิจัย หมายถึง พื้นที่ของห้องเช่าในศูนย์การค้า บ้านเก่า โกดังเก่า โรงสีเก่า โรงเรียนเก่า รวมถึงพื้นที่ทางศิลปะที่มีการนำเสนอโดยภาคเอกชน ที่มีการซื้อ-ขาย ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและต่างประเทศ

การปรับใช้พื้นที่ ในงานวิจัย หมายถึง การปรับใช้พื้นที่ในโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การปรับใช้พื้นที่จากโรงเรียนเก่า มาเป็นแกลเลอรี จัดแสดงภาพ

พิพิธภัณฑ์ ในงานวิจัย หมายถึง องค์กรที่ให้บริการแก่สังคม เปิดเป็นสถานที่สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลกำไรหรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์

หอศิลป์ ในงานวิจัย หมายถึง สถานที่จัดแสดง และดูแลรักษาผลงานศิลปกรรม หอศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของประเภทพิพิธภัณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 1. หอศิลป์ในมหาวิทยาลัย 2. หอศิลป์แห่งชาติ 3. หอศิลป์ประจำจังหวัด และ 4. หอศิลป์เอกชน⁹

⁹ วิโชค มุกดามณี, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 37 (2555), 41-42.

บทที่ 2

ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของช่วงเวลาที่จะศึกษาโดยเริ่มใน พ.ศ. 2544 และสิ้นสุดที่ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการการปรับตัวตามยุคสมัยในแง่ของการปรับใช้พื้นที่แกลเลอรี และพื้นที่ทำเล ผู้วิจัยได้ค้นคว้าศึกษา งานวิจัย เอกสารและที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแกลเลอรีเชิงพาณิชย์
 - 1.1 ความหมายของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์
 - 1.2 ความเป็นมาของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์
 - 1.3 บทบาทและความสำคัญของการมีอยู่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์
2. สภาพสังคม เศรษฐกิจ ในช่วงยุคสมัยแรกเกิดของแกลเลอรีในกรุงเทพฯ
 - 2.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ
 - 2.2 กำเนิดศิลปะสมัยใหม่ไทยและความเป็นมาของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ
 - 2.3 การแสดงนิทรรศการศิลปะในยุคแรกเริ่ม
 - 2.4 พื้นที่ตั้งและทำเลของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ
 - 2.5 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ใช้เป็นแกลเลอรี
3. แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse)
 - 3.1 ความหมายที่เกี่ยวข้องของการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse)
 - 3.2 แนวคิดของการปรับใช้พื้นที่
 - 3.3 รูปแบบของการปรับใช้พื้นที่
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีในต่างประเทศ

1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแกลเลอรีเชิงพาณิชย์

1.1 ความหมายของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์

จากการค้นคว้าหาข้อมูลและความหมายของแกลเลอรี อาร์ตแกลเลอรี หรือหอศิลป์ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยพบว่ามีความหมายที่ค่อนข้างหลากหลายแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น พจนานุกรมเคมบริดจ์ (Cambridge) ให้ความหมายว่า 1) อาคารสาธารณะที่ผู้คนสามารถเข้าชมงานศิลปะได้ 2) สถานที่ที่แสดงผลงานศิลปะและสามารถซื้อได้¹⁰

ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสน ผู้วิจัยจะอธิบายความแตกต่างระหว่างหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Non-commercial) และแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial) ดังนี้ เนื่องจากคำว่าเอกชนหมายถึงเป็นของส่วนบุคคล ไม่ใช่ของรัฐ อย่างไรก็ตาม มีหอศิลป์เอกชนหลายแห่งที่ทำหน้าที่เหมือนหอศิลป์ในข้อ 1-3 คือไม่ขายผลงาน เช่น หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Queen’s Gallery) ของธนาคารกรุงเทพ หรือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) หรือในชื่อที่เป็นที่รู้จักคือ โมค่า (MOCA) ของ บุญชัย เบญจรงค์กุล เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยนี้เมื่อกล่าวถึง “หอศิลป์” หมายถึงกลุ่มหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์แบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ มีทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งแตกต่างไปจาก “แกลเลอรีเชิงพาณิชย์”

นอกจากนี้ผู้วิจัยค้นพบว่าลักษณะทางกายภาพของแกลเลอรีนั้นมีหลากหลาย ซึ่งมีได้จำกัดห้องสี่เหลี่ยมหรือห้องในตัวอาคารแต่เพียงเท่านั้น แต่รวมถึงพื้นที่เปิดลานกว้างสำหรับแสดงผลงานศิลปะแขนงอื่นๆด้วย ทั้งนี้หากเน้นถึงแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ เป้าหมายหลักเป็นเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการจัดการที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพเกี่ยวกับศิลปะ และผลักดันให้ศิลปินเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

คุณนำทอง แซ่ตั้ง ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารนำทอง อาร์ต สเปซ กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ระบบแกลเลอรีเชิงพาณิชย์เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่สามารถผลักดันให้ศิลปินสามารถก้าวหน้าในระดับประเทศและสากลได้ เนื่องจากแกลเลอรีถือเป็นศูนย์กลางที่คอยเชื่อมต่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมากขึ้น เช่น ภัณฑารักษ์ ผู้อุปถัมภ์ นักวิจารณ์ นักวิชาการ และเป็นพื้นที่สำคัญที่เชื่อมต่อผู้ที่สนใจศิลปะเข้าด้วยกัน¹¹

¹⁰ Cambridge University Press, **Art gallery**, accessed August 9, 2021 available from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/art-gallery>

¹¹ สัมภาษณ์ นำทอง แซ่ตั้ง, ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร นำทอง อาร์ต สเปซ, 18 กุมภาพันธ์ 2564

อีกบทสัมภาษณ์ของ จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ กรรมการผู้จัดการ Subhashok The Arts Centre (S.A.C) กล่าวว่า แกลเลอรีในเมืองไทยสมัยก่อน มีลักษณะเป็นห้องแสดงสินค้า (Showroom) คือนำงานของศิลปินมาแขวนเรียงกัน และซื้อขายปกติในลักษณะสินค้า ในบางครั้งยังมีการยืมมาขายอีกด้วย ในปัจจุบันแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นสื่อกลางที่คอยเชื่อมต่อระหว่างคนดูศิลปิน นักสะสม เนื่องจากบางครั้งศิลปินอาจจะสื่อสารได้ไม่เก่งนัก อีกทั้งแกลเลอรียังเฝ้าอำนวยความสะดวกของสถานที่แสดงงาน ความรู้ ความเข้าใจในงานอย่างถูกต้อง การทำการตลาด การเข้าถึงของผู้ชมและผลงาน การดูแลอนุรักษ์งาน การทำสูจิบัตรต่างๆ และการสร้างสรรค์นิทรรศการ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่ทำหน้าที่ต่างๆ รวมถึงการลงทุนเพื่อให้มีการเกิดขึ้นของนิทรรศการ¹²

จากการสัมภาษณ์ของ จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ สรุปได้ว่าแกลเลอรีเชิงพาณิชย์เป็นส่วนสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนและส่งเสริมอาชีพศิลปินได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเป็นตัวกลางในการเชื่อมคนดูและศิลปินให้มาเจอกัน คนดูสามารถเข้าใจศิลปินได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

1.2 ความเป็นมาของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์

เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าใครเป็นคนแรกของโลกที่ริเริ่มธุรกิจศิลปะ รวมถึงด้านการซื้อขายศิลปะ เพื่อเป็นการเก็งกำไร¹³ อย่างไรก็ตามในยุโรป ยุคต้นศตวรรษที่ 16 ศิลปินต่างก็พยายามค้าขายภาพเขียนของตน รวมถึงซื้อและขายผลงานของศิลปินท่านอื่น การค้าขายในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องปกติแล้วในยุคนั้น เศรษฐกิจบางกลุ่มที่ไม่ได้ชื่นชอบศิลปะมากก็ยังมี การซื้อขายไปในลักษณะของการลงทุนที่มั่นคง จิโรวานนี แบติस्ता เดลลา ปาลล่า (Giovanni Battista Della Palla) เป็นนักธุรกิจศิลปะระดับชาติชาวอิตาลีที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นคนแรก¹⁴ ลูกค้าคนสำคัญของเขาคือ กษัตริย์ฟร็องซัวที่ 1 ประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1515-1547) ซึ่งนอกจากผลงานศิลปะแล้ว ยังมีวัตถุศิลปะอื่นๆ เช่น แจกัน โคมไฟ และเครื่องประดับเพชรพลอยที่ทรงสนใจและเก็บสะสมโดยส่งคนที่มีความรู้ไปกว้านซื้อ ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ชื่อของ จิโรวานนี ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์โดย จิอร์จิโอ วาซาลี (Giorgio Vasari) เนื่องจากว่าเขาทำการค้าขายผลงานศิลปะด้วยราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงแก่

¹² สัมภาษณ์ จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ. กรรมการผู้จัดการ SAC gallery, 17 กุมภาพันธ์ 2564.

¹³ Edward Winkleman, *How to Start and Run a Commercial Art Gallery*, accessed 14 August, 2021 available from <https://books.google.co.th/books?id=CDqCDwAAQBAJ&pg=PT2&lpq=PT2&dq=allworth+press%2Bedward+winkleman&source=bl&ots=soLMldPq7o&sig=ACfU3U2RDDgLYAGzq0hjCkFOroZ-wFtkYw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKewjBqsi9yrLzAhVOXsKHbXWCtMQ6AF6BAglEAM#v=onepage&q=allworth%20press%2Bedward%20winkleman&f=false>

¹⁴ Arnold Hauser, *The sociology of art* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1982), 511

กษัตริย์ฟร็องซัว ที่ 1 ส่งผลให้เขาถูกประณามว่าเป็นผู้ทรยศ ไร้เกียรติ ทำให้อาชีพนักธุรกิจศิลปะ (Art dealer) ถูกมองในแง่ลบตั้งแต่บัดนั้น¹⁵ อย่างไรก็ตาม จีโรวานนี ถือเป็นคนต้นแบบที่ค้าขายผลงานศิลปะเพื่อแสวงหากำไร โดยผลงานที่ศิลปะในยุคนั้นครอบคลุมไปถึงศิลปะแขนงอื่นๆ เช่น งานเซรามิก ประติมากรรม เครื่องประดับเพชรพลอย และเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากยังไม่มี การแยกประเภทแต่อย่างใด

เมื่ออาชีพนักธุรกิจศิลปะเกิดขึ้น และเพื่อการทำงานที่สะดวก ว่องไว นักธุรกิจศิลปะเหล่านี้ได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิลปินเพื่อนำผลงานมาทำกำไร ส่งผลให้ธุรกิจศิลปะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเริ่มเกิดการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างต่อเนื่อง กระบวนการดังกล่าวจะต้องมีศิลปินฝีมือดี มีพื้นที่สร้างงานและพื้นที่แสดงงาน ทำให้ระบบธุรกิจเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ อีกทั้ง ผู้ที่ค้นหาศิลปินที่มีพรสวรรค์ซึ่งก็คือนักธุรกิจศิลปะ จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าผลงานของศิลปินที่ตนเลือก มาจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักสะสมอีกด้วย

ปอล เดอรองค์ รูเอ็ล (Paul Derand-Ruel) เป็นที่รู้จักกันในฉายานักธุรกิจศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ ชาวฝรั่งเศส (ค.ศ.1831-1922) เกิดในตระกูลที่ทำธุรกิจภาพถ่ายซึ่งมี ฌอง เดอรองค์ (Jean Derand) และ มาริ รูเอ็ล (Marie Reul) สองสามีภรรยาผู้บุกเบิกและผู้สนับสนุนการค้างานอิมเพรสชันนิสต์ของ ชาวฝรั่งเศสที่ไม่มีใครชื่นชมในยุคนั้น¹⁶ ตระกูลนี้ภายหลังมีแกลเลอรีเป็นของตัวเองทั้งในปารีส ลอนดอน และนิวยอร์ก โดยแกลเลอรีแห่งแรกที่ตั้งขึ้นเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ.1830 ในกรุงปารีส แกลเลอรีของตระกูลนี้ เริ่มจากการเป็นร้านขายเครื่องเขียนและอุปกรณ์ทำงานศิลปะเท่านั้น เมื่อลูกค้าที่ต้องการซื้ออุปกรณ์ ศิลปะไม่สามารถจ่ายเงินให้กับสินค้าที่ต้องการได้ทั้งหมด จึงรับผลงานศิลปะของลูกค้านำมาขาย

ใน ค.ศ.1865 ปอลได้สานต่อธุรกิจครอบครัวและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากใน ค.ศ.1890-1910 เนื่องจากเขาได้ใช้เงินกว่าแสนฟรังก์ในการรับซื้องานอิมเพรสชันนิสต์จากศิลปินฝรั่งเศสที่ไม่มีใครรู้จัก และไม่มีชื่อเสียง ในช่วง ค.ศ.1891-1922 ปอลใช้เงินหลายล้านฟรังก์ไปกับผลงานศิลปะกว่า 12,000 ชิ้น โดยมีงานของ ปีแยร์-โอกุสต์ เรอโนัวร์ (Pierre Auguste Renoir) กว่า 1,500 ชิ้น โครด โมเนต์ (Claude Monet) กว่า 1,000 ชิ้น กามิเย่ ปีซาโร (Camille Pissarro) กว่า 800 ชิ้น และผลงานอิมเพรสชันนิสต์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย¹⁷

ปอลเขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย รวมถึงบทสัมภาษณ์ของศิลปินที่ทำงานในสตูดิโอ ของเขา เพื่อให้คนรู้จักศิลปินและธุรกิจของปอลในวงกว้างมากขึ้น โดยที่เขาไม่รอให้นักวิจารณ์ศิลปะ

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Annette Charlton, *Paul Durand-Ruel – A French Impressionist Art Dealer*, accessed March 26, 2022, available from <https://www.afrenchcollection.com/paul-durand-ruel-a-french-impressionist-art-dealer/>

¹⁷ Ibid.

มาวิจารณ์งานของศิลปินในสังกัดของเขา นอกจากนี้ปอลยังตีพิมพ์แค็ตตาล็อกของผลงานศิลปะใน แกลเลอรีตัวเอง มีการจ้างนักประวัติศาสตร์ศิลปะและนักวิจารณ์ศิลปะเพื่อเขียนบทความใน แค็ตตาล็อกอีกด้วย เขาคืออีกบุคคลสำคัญที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจศิลปะรายแรกที่ให้เงิน รายเดือนแก่ศิลปินในสังกัดตัวเองอีกทั้งยังช่วยจัดนิทรรศการเดี่ยวให้อีกด้วย¹⁸ ถือเป็นอีกจุดเริ่มต้น ของแกลเลอรีที่เปิดบริการอย่างเป็นทางการเป็นระบบและมุ่งเน้นเชิงพาณิชย์

1.3 บทบาทและความสำคัญของการมีอยู่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์

แกลเลอรีมีหลายบทบาททั้งแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็น โดยบริบทของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ ในประเทศไทย ยังมีหน้าที่ทางวัฒนธรรมที่มากกว่าการซื้อขาย โดยมุ่งเน้นเพื่อช่วยศิลปินให้มีเวลากับ งานของตนเองมากขึ้น ลักษณะการทำงานคล้ายกับการเป็นเลขานุการส่วนตัว อีกทั้งยังจัดหาพื้นที่ให้ ศิลปินแสดงผลงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการแสดงผลงานในต่างประเทศ แกลเลอรีสามารถนำงานของศิลปิน ไปจัดแสดงสู่สายตาในระดับสากลมากขึ้น โดยจะดูแลสนับสนุนในส่วนต่างๆรวมถึงส่วนที่ไม่ใช่ผลงาน ศิลปะโดยตรง เช่น การติดต่อสำหรับแสดงผลงาน การเรียบเรียง สื่อสารข้อมูลระหว่างศิลปินและผู้ชมหรือนักสะสม หลายครั้งศิลปินมีฝีมือมาก แต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นคำพูดได้ให้เป็นที่ไปในทิศทาง เดียวกัน มีการบันทึกข้อมูลของผลงานในฐานะข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งความสำคัญใน ระยะยาว เช่น ในกรณีที่ นักเรียน นักศึกษา นักข่าว นักสะสม หรือผู้ชมทั่วไปสนใจในตัวผลงานหรือ ศิลปินเจ้าของผลงาน ทางแกลเลอรีจะให้ข้อมูลชุดเดียวกัน หากมองในระยะยาวว่าผลงานชิ้นนี้หรือ ศิลปินคนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิด การขับเคลื่อน พัฒนาการศิลปะ ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจะเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ต่อ คนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก ในขณะที่เดียวกันหากนักสะสมไปคุยกับศิลปินโดยตรง ซึ่งในบางครั้งศิลปิน สื่อสารไม่เก่ง หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน การเข้าใจถึงผลงานหรือศิลปินอาจคลาดเคลื่อน ในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า หากมีนักวิจัยรุ่นใหม่สนใจในการศึกษาศิลปินคนนี้หรือศิลปะชุดนี้ ประวัติศาสตร์ก็อาจจะ คลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากชุดข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน¹⁹

ดังนั้นแกลเลอรีจึงเป็นตัวกลางที่จะอำนวยความสะดวกเหล่านี้ รวมถึงการเล็งเห็นและ มีศักยภาพมากพอที่จะดึงเอาความสามารถสูงสุดที่ศิลปินมีอยู่ สื่อสารออกมาด้วยวิธีที่คนทั่วไป สามารถเข้าใจได้ง่าย ถึงแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะก็ตาม หากเปรียบเทียบความรู้เป็นอาวุธ แกลเลอรีถือเป็นหนึ่งอาวุธที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง เนื่องจากการเรียนรู้ศิลปะในแกลเลอรี จะมา

¹⁸ Marci Regan, "Paul Durand-Ruel and the market for early modernism" (Master degree, The School of Art, Louisiana State University, 2004), 16.

¹⁹ จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ. กรรมการผู้จัดการ SAC gallery. สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2564.

พร้อมกับประสบการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ การมองต่างมุมมอง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้

สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้เข้าชมผลงานในแกลเลอรีคือประสบการณ์ที่ส่งผลต่อกระบวนการทางความคิดและการเรียนรู้โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน โดย เอเอฟ แซดวิก (A.F. Chadwick) กล่าวว่า แกลเลอรีศิลปะ ไม่เพียงแต่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งไปถึงขั้นจิตใต้สำนึก แต่มีการกระตุ้นการรับรู้ การกระตุ้นให้คิดอย่างอิสระ และการแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้งในด้านปัจจัยภายนอกแกลเลอรี เช่น ผู้คนในชุมชนบริเวณนั้นอาจถูกปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของแบบอ้อมๆ (sense of belonging) ด้วยการเข้าถึงแกลเลอรีของพวกเขาที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยในพื้นที่ชุมชนนั้น²⁰

ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ตั้งใจเข้าชมผลงานที่แกลเลอรีเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านอัตลักษณ์ของตนเอง (self-identity) ไม่ใช่เพื่อความพึงพอใจในงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต้องการที่จะใช้เวลาไปในสถานที่ของแกลเลอรี ในช่วงเวลาที่เยี่ยมชมบริเวณรอบๆ แกลเลอรี (ในกรณีที่เป็นคนต่างจังหวัด หรือมาจากต่างประเทศ) แทนการเลือกไปเดินในห้างสรรพสินค้า อีกทั้งในกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน พบว่าการเข้าชมผลงานศิลปะที่แกลเลอรีเป็นครั้งคราว ช่วยเติมเต็มให้หายจากความรู้สึกเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ และทำให้มีเวลาอยู่กับตัวเอง แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม นอกจากนี้ในกลุ่มของครอบครัวพบว่า เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้สิ่งรอบตัว ตลอดจนการศึกษาทางด้านวิชาการได้รวดเร็วมากขึ้น เพราะศิลปะสามารถผลักดันให้เด็ก คิดนอกกรอบและใช้จินตนาการกับสิ่งรอบตัว

อย่างไรก็ตามในสายตาของบุคคลทั่วไป แกลเลอรียังเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เนื่องจากไม่มีความใกล้ชิดกับศิลปะ ทำให้ผู้คนนอกวงการเข้าใจว่างานศิลปะนั้นมีราคาสูง ไม่กล้าเข้าแกลเลอรี ไม่แน่ใจว่าควรแต่งตัวอย่างไร และดูงานไม่รู้เรื่อง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าชมผลงานศิลปะ ด้วยเหตุนี้ ผู้คนที่เข้าชมแกลเลอรีจึงเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กที่อยู่ในวงการหรือสนใจศิลปะเท่านั้น ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มองข้ามความสำคัญของแกลเลอรีไป ทั้งนี้ทางแกลเลอรีเองก็ควรที่จะมีวิธีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพพอ ที่จะดึงดูดให้คนหลากหลายกลุ่มเข้าชมแกลเลอรี เมื่อมีการเข้าชมบ่อยครั้ง รวมถึงบริบทในปัจจุบันที่ผู้คนมักจะทำรูปและเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดีย ทำให้อาร์ต แกลเลอรีเป็นที่น่าจับ

²⁰ Chadwick, A.F. The Role of the Museum and Art Gallery in Community Education. Nottingham Studies in the Theory and Practice of the Education of Adults. The Department of Adult Education, University of Nottingham.1980. Accessed August 30, 2021. Available from <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat01856a&AN=sul.b1170256&site=eds-live>.

ตามอง โอกาสที่จะขายงานก็มีมากขึ้น ความก้าวหน้าทางวงการศิลปะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ

2. สภาพสังคม เศรษฐกิจ ในช่วงยุคสมัยแรกเกิดของแกลเลอรีในกรุงเทพฯ

2.1 สภาพสังคม เศรษฐกิจ และข้อมูลสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ในช่วง พ.ศ. 2500 (สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประจําการ พ.ศ. 2476-2506)²¹ ประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาในหลายๆด้านและเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเงินจํานวนมหาศาล เนื่องจากเป็นช่วงที่มีทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศจํานวนมากเพื่อทำสงครามอินโดจีน อีกทั้งยังมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้กรุงเทพฯมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายแขนง

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกใน พ.ศ. 2504 มีการแก้ไขกฎหมายเดิม รวมถึงการออกกฎหมายใหม่ในหลายๆด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงาน สาระสำคัญของแผนการนี้ได้ระบุถึงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางวิชาการจากต่างประเทศ โดยช่วยเหลือร้อยละ 90 ทางเศรษฐกิจ การคมนาคม ตัวอย่างเช่น การสร้างทางหลวงแผ่นดิน สร้างถนนกรุงเทพฯ และปรับปรุงการบิน โครงการระบบโทรคมนาคม แผนพัฒนานี้มีจุดหมายที่คํานึงถึงส่วนรวมของทางภาคเอกชนด้วย²² มีการผลักดันให้คนไทยประกอบอาชีพทางการค้า ส่งเสริมให้ทำธุรกิจบริการ เพื่อที่จะได้มีบทบาทแทนที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ยุคพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การขยายตัวของของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกรุงเทพฯปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน ยานต่างๆมีการขยายใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการ รวมถึงการบริการที่ออกแบบมาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติ เช่น โรงแรม ร้านนวด ร้านของที่ระลึกแบบไทยๆ รวมถึงร้านขายภาพเขียน หากสังเกตลักษณะของสถานบริการเหล่านี้ มักมีการตกแต่งสไตล์ไทยๆ หรือให้กลิ่นอายความเป็นไทยค่อนข้างมาก นอกจากนี้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจํานวนมาก มีใช้เพียงแต่กลุ่มทหารเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มที่ทำงานเอกชน สถานทูตและหน่วยงานต่างๆ วัฒนธรรมฝรั่งได้หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย เช่นการใช้

²¹ วิบูลย์ สีสวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 2548) 325.

²² สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1, เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2564, เข้าถึงได้จาก https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=develop_issue

ชีวิตในช่วงเวลากลางคืนตามสถานที่บันเทิงต่างๆ การฟังดนตรีร็อค แจ๊ส การชมและซื้องานศิลปะ ส่งผลให้คนไทยเริ่มเข้าถึงศิลปะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมากกว่าแต่ก่อน

อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นเพียงผู้ถูกปกครองและถูกผูกขาดผลประโยชน์จากกลุ่มพ่อค้า นักการเมืองและนักลงทุน ในที่สุดกลุ่มปัญญาชนจึงได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านโดยเสนอแนวคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการตอบสนองในยุครัฐบาลถัดมา คือ ยุคจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2501-2516) จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดกระแสประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมืองเปิดกว้างด้วยเหตุนี้ ศิลปินบางกลุ่มเริ่มแสวงหาแนวทางศิลปะใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น²³

2.2. กำเนิดศิลปะสมัยใหม่ไทยและความเป็นมาของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ

ในช่วงปลายทศวรรษ 2490 เป็นช่วงที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว พำนักอาศัย และทำงานที่ประเทศไทยแล้ว ในยุคนั้นชาวต่างชาตินิยมการซื้อภาพวิจิตรทัศน์ วัดไทย แม่น้ำ ร้านขายกรอบรูปก็มักจะมีภาพเขียนประเภทนี้อยู่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะร้านที่อยู่ในย่านที่มีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติอาศัยอยู่ (โดยส่วนมากจะเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพฯ) ซึ่งภายหลังเริ่มมีการปรับเปลี่ยน คือการรับทำกรอบรูป รวมถึงขายภาพเขียนด้วย จะเห็นได้ว่ากลุ่มร้านขายของที่ระลึกมักจะมีภาพเขียนแขวนขายอยู่เป็นจำนวนมากใส่กรอบพร้อมขาย ด้วยเหตุนี้ ก่อน พ.ศ. 2504 ร้านทำกรอบรูปจึงเสมือนเป็นแกลเลอรีในยุคแรกเริ่มของไทยเนื่องจากเป็นแหล่งที่กลุ่มศิลปินนำผลงานของตนไปวางขาย ร้านกรอบรูปร้านแรกที่ขายภาพเขียนให้กับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวคือ ร้านทินกร ตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก อาจถือได้ว่าร้านทินกรเป็นแกลเลอรีเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยก็ได้ ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวจึงมีการเกิดขึ้นคล้ายๆ กับร้านทินกร ซึ่งภาพที่ขายดีเป็นพิเศษยังคงเป็นภาพเขียนประเภท ตลาดน้ำ วัด วัง วิถีชีวิตชาวไทย ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ศิลปินไทยได้มีการขายภาพเป็นครั้งแรกๆ กลุ่มชาวต่างชาติถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีการพัฒนาในวงการศิลปะไทย ทั้งด้านการแสดงงานนิทรรศการ และการเข้าซื้อภาพเขียนสไตล์ไทยๆ ไปเป็นที่ระลึก เมื่อการขายภาพเขียนเข้ามาแทนการขายกรอบรูปเป็นหลัก ในที่สุดก็มีร้านขายรูปเกิดขึ้นมาเรียกว่า “แกลเลอรี” เพื่อขายภาพเขียนเป็นหลัก “ราชาแกลเลอรี” เป็นแกลเลอรีเอกชนที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มศิลปินหน้าใหม่ที่ต้องการฝากขายผลงานของตน เพราะว่าแกลเลอรีแห่งนี้ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าราชประสงค์

²³ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ 347.

ผู้ที่สนใจเข้ามาชมและซื้อผลงานขยายออกเป็นหลายๆกลุ่ม ไม่ว่าจะแก่นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ รวมไปถึงจนถึงกลุ่มนักศึกษา เนื่องจากศิลปะก็ยังถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ในระยะเวลาอันสั้น²⁴

เมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตกประจวบเหมาะกับความที่กลุ่มศิลปินไทยบางกลุ่มได้มีการหันหลังให้กับการประกวด ที่ซึ่งกลุ่มศิลปินต้องแสวงหาพื้นที่จัดแสดงผลงาน จึงทำให้มีกลุ่มที่ริเริ่มการก่อตั้งแกลเลอรีเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย มีชื่อว่า บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ เจ้าของคือ สมัคร เจริญรัตน์ โดยมี ศิลป์ พีระศรีเป็นที่ปรึกษา จัดแสดงครั้งแรกโดยกลุ่มศิลปินมักกะสัน เมื่อ พ.ศ. 2504 มีศิลปินนำผลงานมาร่วมแสดงมากมาย เช่น ดำรงค์ วงศ์อุปราชา อินสนธิ วงศ์สาม ทวี รัชนิกร ฯลฯ แกลเลอรีแห่งนี้จึงเป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากศิลปินที่มาร่วมแสดงผลงานเป็นศิลปินไฟแรงในช่วงเวลานั้น แต่ทว่าแกลเลอรีแห่งนี้เปิดได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงหลังจากที่เปิดทำการได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น²⁵

ในปีถัดมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2505 หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (นักสะสมผลงานศิลปะ เจ้าของวังสวนผักกาด) ให้จัดการแสดงศิลปกรรมขึ้นที่วังสวนผักกาดจึงเป็นแกลเลอรีเอกชนแห่งหนึ่งที่มี การจัดแสดง และการประกวดศิลปกรรม²⁶และเริ่มมีแกลเลอรีเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นเรื่อยๆ

ในปี พ.ศ. 2505 เดียวกันนี้ บางกะปิแกลเลอรีได้เปิดทำการ ที่ย่านโอศุค ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งสถานที่ทำเลของแกลเลอรียังเป็นย่านที่พักอาศัยที่ได้รับความนิยมของชาวต่างชาติ และแกลเลอรีแห่งใหม่หลายแห่งก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เช่น อลิษาเบท แกลเลอรี และสยามแกลเลอรี เป็นโอกาสให้ศิลปินมีทางเลือกในการแสดงผลงานแทนที่จะต้องส่งผลงานไปแสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเพียงปีละครั้ง ศิลปินหัวก้าวหน้าได้รวมกลุ่มกันจัดแสดงผลงานตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ศิลปะสมัยใหม่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง

ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ชาวอิตาลี ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากรถึงแก่กรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งตรงกับ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 14 วงการศิลปะเริ่มมีการสั่นคลอน เสมือนขาดเสาหลัก เนื่องจากว่า ศิลป์ พีระศรี เป็นที่ยอมรับทั่วกันทางด้านความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ แต่บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน ศิลป์ พีระศรี มิได้รับการยอมรับ จึงทำให้การตัดสินใจของคณะกรรมการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับศิลปินบางกลุ่ม และเริ่มมีการขัดแย้งกัน

²⁴ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท เลิฟแอนด์ลิฟเพรส จำกัด, 2542), 225-226.

²⁵ วิภูษณ์ สุภนกร, “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการดำรงอยู่ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย” (ปริญญาานิพนธ์ดุขุภบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561) 35.

²⁶ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย, 228.

ทางด้านความคิด เริ่มมีการแสดงออกผ่านศิลปินเริ่มมีการเคลื่อนไหว จับกลุ่มกับศิลปินที่มีแนวความคิด เป็นไปทางเดียวกัน โดยการรวมตัวกันแสดงผลงานกับกลุ่มที่มีความคิดคล้ายกัน ถือเป็นการเล่นไหว ผ่านนอกระบบราชการและหันหลังให้การประกวด ถึงแม้ว่า ณ ช่วงเวลานั้นจะมีการแสดงศิลปกรรม นิทรรศการศิลปะและการประกวดต่างๆ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีพื้นที่ ที่สร้างขึ้นสำหรับแสดงผลงาน ศิลปะเป็นสัดส่วนโดยตรง ซึ่งอาจนำมาสู่จุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของแกลเลอรีในประเทศไทยที่ตั้งขึ้น โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงนั้นที่ต้องการแสดงผลงานตามแนวทางการความสนใจของกลุ่มตน แกลเลอรีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อาจมีแนวทางที่เห็นได้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ แกลเลอรีที่เน้น การแสดงงานรูปแบบใหม่ๆของศิลปิน และ แกลเลอรีเชิงพาณิชย์ที่เน้นการค้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเสนองานที่ตอบรับกับความต้องการของผู้ซื้อเป็นหลัก²⁷

ในปี พ.ศ. 2509 ปทุมวันแกลเลอรีได้เกิดขึ้นมาจากปณิธานของกลุ่มศิลปินที่มุ่งมั่นที่จะนำเสนอ ศิลปะต่างๆออกสู่สายตาสาธารณชน ไม่ใช่เพื่อการค้า หรือเป็นของที่ระลึกอย่างที่ผ่านมา ทำให้เกิด การแบ่งกลุ่มทั้งมุ่งเน้นทางการค้าและมุ่งเน้นแสดงผลงานศิลปะอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาดังกล่าวมีแกลเลอรี เอกชนเกิดขึ้นหลายแห่งโดยมีได้มุ่งเน้นทางการค้า แต่เมื่อเปิดทำการได้ไม่นาน แกลเลอรีบางแห่งเกิดการ ผันตัวเป็นการทำการค้า เนื่องจากรายได้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แกลเลอรีเปิดดำเนินการได้อย่างราบรื่น แกลเลอรีเหล่านี้จึงถูกศิลปินเมินและไม่ให้ความร่วมมือในที่สุด

ในช่วง พ.ศ. 2510 - 2520 มีการเกิดขึ้นของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมี การร่วมกันสร้างพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆ เช่น แกลเลอรี 20 โดยเลือกใช้พื้นที่จาก ร้านหนังสือของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสายปรับเป็นแกลเลอรีได้ถือกำเนิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่ม ศิลปินและผู้สนับสนุนศิลปินที่ร่วมกันสร้างพื้นที่เพื่อการจัดแสดงผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่มี ความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงศิลปินที่ดำเนินกิจการแกลเลอรีเอง เช่น บางกอกแกลเลอรี บริหารโดย หงส์จร สเนห์งามเจริญ²⁸ และเป็นช่วงที่มีการมีแกลเลอรีในพื้นที่โรงแรมและศูนย์การค้าเป็นที่ นิยมมากและกลายเป็นพื้นที่ค้าผลงานศิลปะนอกเหนือจากแกลเลอรีเชิงพาณิชย์อีกด้วย²⁹

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2530 ด้วยสภาพเศรษฐกิจไทยซึ่งถือเป็นช่วงยุคทองของนักเก็งกำไร นับตั้งแต่ก่อตั้งตลาดมา (พ.ศ. 2518) เป็นเวลา 12 ปี ราคาหุ้นแต่ละชิ้นไปถึงจุดสูงสุดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีเงินหมุนเวียนของสภาพคล่องในตลาดกว่า

²⁷ สิทธิธรรม โรหิตะสุข, ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย: มองผ่านความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560). 70-71.

²⁸ เรื่องเดียวกัน, 161.

²⁹ เรื่องเดียวกัน, 146.

สี่หมื่นล้านบาท³⁰ ส่งผลให้แกลเลอรีใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งแกลเลอรีของทางภาครัฐและเอกชนได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น การประกวดศิลปกรรมได้รับความนิยม เงินรางวัลตอบแทนก็สูงขึ้นด้วย ในด้านของการซื้อขายผลงานศิลปะก็เป็นที่สนใจในและเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักธุรกิจและเศรษฐีหน้าใหม่ ศิลปินหลายคนก็ได้กลายเป็นเศรษฐีเช่นกัน เมื่อวงการศิลปะได้มีการขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น จึงมีแกลเลอรีเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นอีกหลายแห่งในช่วง พ.ศ. 2530-2540 ตัวอย่างเช่น ไดอะล็อก แกลเลอรี ย่านหลังสวน, เดอะ แกลเลอรี ออฟ อิเซตัน ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ ในห้างอิเซตัน, ควีนส์ปาร์ก แกลเลอรี ในโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ก, ดี เอเทรียม ออฟ อาร์ตส์ ในแกลเลอรีพลาซ่า, สุรพล แกลเลอรี บนถนนสาทร และทวิบูล แกลเลอรี ในแกลเลอรีพลาซ่า สีลม และอีกมากมาย³¹

อย่างไรก็ตาม ยังถือได้ว่าช่วงเวลาข้างต้นนี้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของแกลเลอรีเอกชนที่เริ่มเบ่งบาน อีกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็เริ่มมีบทบาทในสังคมไทย เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเริ่มมีบทบาทในสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้น ทั้งบทความในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร นับว่าเป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมบริโภคนิยมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ เริ่มหันมาสนใจศิลปะและซื้อผลงานศิลปะ อีกทั้งสื่อต่างๆ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะ มีการนำเสนอข่าว วิเคราะห์และรวมถึงการแนะนำศิลปินหน้าใหม่ในพื้นที่ของพวกเขาเอง

จากที่ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลข้างต้น พบว่าถึงแม้จะมีแกลเลอรีเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ เป็นแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ หรือแกลเลอรีเอกชนที่เกิดขึ้นตามอุดมคติก็ประสบชะตากรรมที่คล้ายกันคือ เปิดทำการได้ไม่นาน ก็ต้องปิดตัวลง อาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก การเปิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะยังถือว่าใหม่มากในช่วงเวลานั้น ผู้ที่เห็นคุณค่าของงานศิลปะมีน้อยมาก อีกทั้งศิลปะยังเหมือนกับเรื่องไกลตัวสำหรับใครหลายคน ซึ่งการที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจในวัฒนธรรมศิลปะอาจต้องใช้ระยะเวลา ยาวนานกว่านี้ ส่งผลให้การทำธุรกิจแกลเลอรี ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะเวลาที่ยืดยาว

2.3 การแสดงศิลปะในยุคแรกเริ่ม

เริ่มจากวัฒนธรรมการประกวดจิตรกรรมภาพพงศาวดารที่มีการจัดนิทรรศการควบคู่กันในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2430 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปประดับพระเมรุที่

³⁰ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโตในระดับสูงและการผ่อนคลายข้อจำกัดในระบบการเงินครั้งใหญ่,” DAC017, 2532-2542, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2565, จดหมายเหตุจาก https://www.botl.or.th/item/archive_collection/00000179021

³¹ สตรี คุณาวิชยานนท์, **ทัศนศิลป์ไทย สมัยใหม่-ร่วมสมัย**, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563), 303.

ห้องสนามหลวง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้จัดการประกวดมากขึ้นซึ่งในช่วงเวลานี้เกิดการซื้อขายผลงานศิลปะอีกด้วย³²

ก่อนหน้าศิลปกรรมแห่งชาติยังมีการแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน (ผู้บุกเบิกในการจัดนิทรรศการที่ห้องโถงชั้นบนของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ใน พ.ศ.2487 และ พ.ศ.2488) ที่พยายามเคลื่อนไหวในเรื่องของการซื้อขายผลงานศิลปะอย่างเป็นทางการเป็นธรรมเนียมไว้ด้วย เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานศิลปะในประเทศไทย ศิลป์ พีระศรี และกรมศิลปากรได้จัดการแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรก ใน พ.ศ. 2492 จุดประสงค์คือความมุ่งหวังให้ชาวไทยหันมาสนใจและเข้าใจศิลปะมากขึ้น โดยมี มุเนะทสึกุ สะโตะมิ (Munetsugu Satomi) ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ซึ่งก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลานาน) เป็นหนึ่งคนที่มีบทบาทในแง่ของการติดต่อประสานงาน การโฆษณาศิลปะทางด้านต่างประเทศ รวมถึงการส่งงานเข้าร่วมแสดง ความร่วมมือระหว่าง ศิลป์ พีระศรี กรมศิลปากรและ มุเนะทสึกุ สะโตะมิ ทำให้เห็นมิติความเคลื่อนไหวของศิลปกรรมในประเทศไทยตั้งแต่นั้นมา³³ เนื่องจากไม่มีนิทรรศการใดจะทรงอิทธิพลและยืนยาวเท่ากับ “การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ” ที่จัดโดยกรมศิลปากร (ต่อมาผู้จัดคือมหาวิทยาลัยศิลปากร)³⁴

การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในช่วงที่ ศิลป์ พีระศรียังมีชีวิตอยู่ (พ.ศ.2492-2505) ถือได้ว่าเป็นยุคทองอันรุ่งโรจน์ที่สุด³⁵ เนื่องจากก่อนพุทธทศวรรษ 2500 แกลเลอรีเอกชนยังไม่ถือกำเนิดขึ้น การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติเป็นเวทีเพียงหนึ่งเดียวที่สำคัญที่สุดที่ศิลปินจะได้แสดงผลงานศิลปะของตน อีกทั้งการได้รับรางวัลจากการประกวดเปรียบเสมือนการที่ศิลปินมีหลักประกันที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง

2.4 พื้นที่ตั้งและทำเลของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ

การเกิดขึ้นของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในยุคแรกมักจะอยู่ในพื้นที่ย่านธุรกิจที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักธุรกิจอยู่มาก โดยในช่วงปี พ.ศ. 2509–2510 ตัวอย่างเช่น ปทุมวันแกลเลอรี (ปทุมวัน) แกลเลอรี 20 (ศูนย์การค้าราชประสงค์) เอลิซาเบธ แกลเลอรี (ข้างในซอยตันสน) สยามแกลเลอรี (ห้างเกษร) และ พญาไท แกลเลอรี (พญาไท) ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 เพชรบุรีแกลเลอรี (ถนน

³² เรื่องเดียวกัน, 289.

³³ คະสุอิโระ อะเบะ, “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีกับมุเนะทสึกุ สะโตะมิ และความร่วมมือที่นำไปสู่การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ,” *วารสารศิลป์ พีระศรี* 1, 1 (2013): 110.

³⁴ สุธี คุณาวิชยานนท์, *ทัศนศิลป์ไทย สมัยใหม่-ร่วมสมัย*, 290.

³⁵ เรื่องเดียวกัน, 291.

เพชรบุรีตัดใหม่) เพลินจิตแกลเลอรี (ศูนย์การค้าเพลินจิตเซ็นเตอร์) C.V.N. Gallery (บนถนนสุขุมวิท) สังเกตได้ว่าแกลเลอรีเหล่านี้ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่วนแบ่งทางการตลาด และมีผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยแกลเลอรีแรกๆที่มีการดำเนินการด้วยวิธีการแบบธุรกิจ เช่น การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อโฆษณาต่างๆเพื่อกระจายให้ประชาชนได้รับรู้เป็นวงกว้าง ถึงการจัดแสดงงานศิลปกรรม คือ พญาไทแกลเลอรี และ ทริโอแกลเลอรี เพื่อให้แกลเลอรีสามารถเปิดทำการได้อย่างราบรื่นยาวนาน³⁶ ในระยะเวลานี้มีแกลเลอรีเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งใน ศูนย์การค้าและถนนใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน อีกทั้งแกลเลอรีบางแห่งใน ศูนย์การค้า เริ่มมีการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินใช้เป็นสตูดิโอแบบชั่วคราวโดยผนังห้องเป็นกระจก ผู้คนใน ศูนย์การค้าที่เดินผ่านไปมา สามารถมองเห็นการทำงานของศิลปินได้อย่างใกล้ชิดติดขอบกระจก ตัวอย่างเช่น โบชาแกลเลอรี (พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ที่ถือว่าเป็นขาขึ้นมากที่สุดของวงการศิลปะในยุคหนึ่งเนื่องจาก เศรษฐกิจไทยที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวงการศิลปะมีชีวิตชีวาตามไปด้วย แกลเลอรีเกิดใหม่ในช่วงเวลานี้ ตัวอย่างเช่น อาร์ต ฟอรัม ย่านประดิพัทธ์, ปารีส-นิวยอร์ก-แบงค็อก ฟายน์ อาร์ต แกลเลอรี ซอยสุขุมวิท 31, แกลเลอรี เคียวโกะ จิราธิวัฒน์ ซอยต้นสน, อาเตอลิเยร์ อาร์ต แกลเลอรี ถนนสาทรเหนือ, พระนครบาร์ แอนด์ แกลเลอรี ถนนราชดำเนินกลาง, แกลเลอรี 55 ย่านทองหล่อ และหอศิลป์ร่วมสมัยสเปซ ย่านเอกมัย³⁷ โดยแกลเลอรีที่เกิดขึ้นในระยะเวลานี้ ล้วนอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองและสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเป็นแกลเลอรีที่ดำเนินการเพื่อการพาณิชย์อย่างตรงไปตรงมา

2.5 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ใช้เป็นแกลเลอรี

ก่อน พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นยุคแรกๆที่ประเทศไทยยังไม่มีแกลเลอรีอย่างเป็นทางการ พื้นที่ที่ใช้เป็นแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ คือห้องเล็กๆ ร้านกรอบรูปต่างๆ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบห้องเช่าหรือบ้านภายในตึก อาคารพาณิชย์ บ้างก็เปิดแค่ชั้นล่าง บ้างก็ใช้พื้นที่เต็ม 2 ชั้น เมื่อแกลเลอรีเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ ความต้องการในการเสพและสะสมศิลปะได้รับความสนใจมากขึ้น แกลเลอรีจึงมักจะอยู่ตามโรงแรมหรือภายในศูนย์การค้าเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรงแรมและศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งที่พักและสถานที่ทำงานของเหล่าชาวต่างชาติ

³⁶ วิบูลย์ สีสวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 2548) 365.

³⁷ สตรี คุณาวิชยานนท์, ทัศนศิลป์ไทย สมัยใหม่-ร่วมสมัย, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563), 303.

หากกล่าวถึงการปรับใช้พื้นที่เก่าให้เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะอย่างเป็นทางการ (ในกรณีนี้ มุ่งเน้นการปรับใช้พื้นที่ ไม่รวมถึงการใช้พื้นที่เพื่อการค้าพาณิชย์ เพื่อเป็นการยกตัวอย่างทางการศึกษา) ที่ไม่ใช่อาคารบ้านเรือนทั่วไป และเป็นการปรับใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการในยุคแรกของวงการศิลปะ ในประเทศไทย คือ การปรับใช้โรงพยาบาลศิริการ ปรับปรุงให้เป็นหอศิลป์แห่งชาติ และการปรับใช้พื้นที่ ท้องพระโรงตำหนักกลางและตำหนักพรรณารายให้เป็นหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต วังท่าพระ

กรมศิลปากรได้เสนอขอใช้โรงพยาบาลศิริการ ปรับปรุงให้เป็นหอศิลป์ซึ่งกรมธนารักษ์ ได้อนุมัติมอบหมายอาคารแห่งนี้ให้กรมศิลปากรเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ตัวอาคาร โรงพยาบาลศิริการ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี นายคาร์โล อัลเลกรี (Carlo Allegri) สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสไตล์อังกฤษ สูง 2 ชั้น อาคารหลักด้านหน้าเป็นทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้องว่าวสองข้างอาคารหลักต่อเป็นปีกทอดยาวเป็นอาคารชั้นเดียวหักมุมฉากสี่ด้าน บรรจบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเชื่อมต่อกันบริเวณสันหลังคาเชิงชายช่อบานประตูและหน้าต่าง ประดับด้วยลวดลายฉลุไม้อย่างงดงาม³⁸

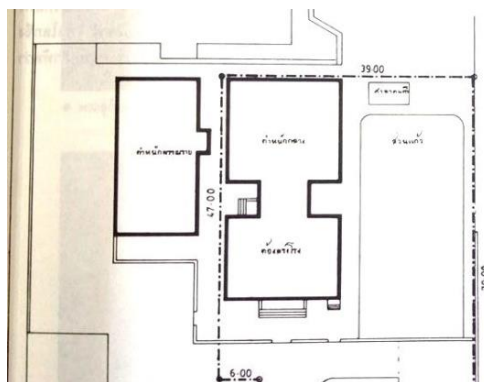
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2520 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า หอศิลป์เจ้าฟ้า ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด³⁹

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2522 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ใช้อาคารท้องพระโรงตำหนักกลางและตำหนักพรรณาราย เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและจัดกิจกรรมทางศิลปะ โดยลักษณะทางสถาปัตยกรรมของท้องพระโรงเป็นการผสมผสานด้านเทคนิค และวัสดุก่อสร้างทั้งที่เป็นสถาปัตยกรรม ไทยประเพณี และอิทธิพลหรือแหล่งบันดาลใจจากภายนอก คือ ตะวันตกและจีน ตำหนักกลางซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก มีลานอิฐแดงคั่นระหว่างตำหนักกลาง และตำหนักพรรณารายที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมือนกับตำหนักกลาง เดิมเป็นที่ประทับของ

³⁸ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/nationalgallery/index.php/th/about-us.html>

³⁹ อารักษ์ สังหิตกุล, นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์, (กรุงเทพฯ: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2549), 2.

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย ปัจจุบันท้องพระโรง ตำหนักกลาง และ
ตำหนักพรรณรายใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนและจัดกิจกรรมวิชาการทางด้านศิลปะ⁴⁰

ภาพที่ 1 แบบแปลนอาคารหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มา: ศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, **ตำหนักพรรณราย**, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565
เข้าถึงได้จาก <https://db.sac.or.th/seaarts/artwork/105>

ต่อมาใน พ.ศ. 2535 เริ่มมีการใช้พื้นที่ทางเลือกเกิดขึ้นเช่นโครงการ เชียงใหม่จัดวางสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดแสดงศิลปะในพื้นที่สาธารณะ โดยใช้พื้นที่ในวัด สุสาน กำแพง สะพาน และพื้นที่สาธารณะ ในช่วงเวลานั้นพื้นที่ทางเลือกเหล่านี้ เป็นเพียงพื้นที่ทางเลือกใหม่ๆที่มีได้มุ่งเน้นเชิงพาณิชย์ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาพื้นที่ที่มีใช้ห้องสี่เหลี่ยมสีขาว (White cube) อีกต่อไป ในพ.ศ. 2539 อะแบทคาเฟ่ ย่านเยาวราช ได้เปิดทำการ โดยชั้นล่างเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม สไตล์คาเฟ่ และชั้น 2 เปิดเป็นพื้นที่ที่สามารถยืดหยุ่นได้ รวมถึงการเป็นแกลเลอรีด้วย ในปีเดียวกันนี้ เทศกาลห้วยขวางเมืองใหม่ โครงการ 1 ได้มีการติดตั้งผลงานโดยใช้พื้นที่ของตึกร้างที่อยู่ระหว่างการรื้อถอน เมื่อการแสดงงานเสร็จสิ้น ผลงานที่ติดตั้งไว้ในบริเวณตึกร้างก็ถูกปล่อยให้ตามยถากรรมอย่างตั้งใจ

ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 หอศิลป์ตาดูถือกำเนิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยนตรกิจ ที่มีความพยายามในการนำเสนอพื้นที่ศิลปะทางเลือกใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในย่าน RCA: Royal City Avenue แหล่งสถานบันเทิงตอนกลางคืนยอดนิยมในยุคนั้น ซึ่งในบริบทด้านพื้นที่นั้นมีความน่าสนใจ ถึงแม้จะไม่ใช่มุมมองของการปรับใช้พื้นที่ แต่เป็นการที่แกลเลอรีเลือกพื้นที่ตั้งเป็นพื้นที่

⁴⁰ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประวัติความเป็นมาของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://bit.ly/3DBM2Nm>

ที่คนรุ่นใหม่ในยุคนี้นิยมไปพบปะกัน⁴¹ ในช่วงแรกหอศิลป์ตาตุเปิดตัวในฐานะแกลเลอรีเชิงพาณิชย์และต่อมามีการปรับตัวเป็นศูนย์ศิลปะที่มุ่งสนับสนุนศิลปินไทยให้มีพื้นที่แสดงงาน หอศิลป์แห่งนี้มีพื้นที่ที่เป็นกลาง สามารถจัดแสดงงานได้หลากหลายรูปแบบ งานแสดงนานาชาติ หอศิลป์ตาตุจึงสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้อย่างเป็นวงกว้าง⁴²

ในช่วง พ.ศ. 2540 อะแบ้าท์ คาเฟ่ (About Cafe) ของ เก้ามาศ ยิบอินซอย ในย่านเจริญกรุง ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยเน้นแสดงผลงานศิลปะแนวทดลอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการปรับใช้พื้นที่ในยุคนี้ นั่นคือ ชั้นล่างเป็นร้านกาแฟ ชั้นบนเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ⁴³

Project 304 ถือเป็นพื้นที่ทางเลือกที่สำคัญมากในขณะนั้น ในวิทยานิพนธ์ของ อโณทัย อุปคำ หัวข้อเรื่อง บทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304 ที่มีต่อศิลปะร่วมสมัยไทยชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการขาดแคลนหอศิลป์ทำให้วงการศิลปะไทยไม่ได้พัฒนาอย่างครบวงจร⁴⁴ อีกทั้งศิลปินหลายท่านให้ความสำคัญกับศิลปะที่มีบทบาทเชื่อมโยงกับสังคมการเมืองและประเด็นอื่นๆ รอบตัว พื้นที่ที่ต้องการใช้จัดนิทรรศการไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในแง่ของขนาดพื้นที่ โครงสร้างและความพร้อมของพื้นที่ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ⁴⁵ ซึ่งหอศิลป์ในประเทศไทยที่มีส่วนใหญ่มักเป็นหอศิลป์ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยขนาดพื้นที่และงบประมาณรวมถึงระบบการจัดการในการจัดแสดงงานในพื้นที่ ทำให้เกิดเป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม พื้นที่หอศิลป์ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองเป็นวงกว้างได้เท่าที่ควร โปรเจค 304 ได้ปรับเปลี่ยนห้องพักในแฟลตให้กลายเป็นแกลเลอรี เกิดขึ้นภายในห้องพักขนาด 60 ตารางเมตร หมายเลข 304 ย่านสามเสน พื้นที่ภายในห้องพักถูกปรับใช้เป็นที่แสดงงานทั้งหมด รวมถึงห้องน้ำ และระเบียงห้อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โครงการศิลปกรรมต่างๆ มีการใช้พื้นที่ภายนอก พื้นที่ในชุมชน และพื้นที่ทางเลือกใหม่ๆ และมีศิลปกรรมที่หลากหลายมากขึ้นโดยไม่ยึดติดกับห้องสี่เหลี่ยมสีขาวอีกต่อไป

⁴¹ สิทธิธรรม โรหิตะสุข, **พัฒนาการทางความคิดและสร้างสรรค์ในศิลปะร่วมสมัยไทย** (กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์, 2564), 135.

⁴² สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประวัติความเป็นมาของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://bit.ly/3DBM2Nm>.

⁴³ สิทธิธรรม โรหิตะสุข, **พัฒนาการทางความคิดและสร้างสรรค์ในศิลปะร่วมสมัยไทย** (กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์, 2564), 135.

⁴⁴ อโณทัย อุปคำ, “บทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304 ที่มีต่อศิลปะร่วมสมัยไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557) 6-7.

⁴⁵ นิคม มุสิกคามะ, กุลพันธ์ธาดา จันทร์โพธิ์ศรี และมณีนรัตน์ ท่วมเจริญ. **วิชาการพิพิธภัณฑ, พิมพ์ครั้งที่ 2**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2549.

3 แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse Theory)

3.1 ความหมายที่เกี่ยวข้องของการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse)

เมอริแอม เว็บสเตอร์ (Merriam Webster) ได้อธิบายความหมายของการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse) ว่า Adaptive Reuse หมายถึง การปรับปรุงใหม่ (renovation) และการใช้ซ้ำ (reuse) กับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อจุดประสงค์ใหม่⁴⁶ ในแง่ของสถาปัตยกรรมมีคำเฉพาะคือ “Adaptable Architecture” หมายถึง สถาปัตยกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ การยืดอายุการใช้งานของอาคารให้ได้ประโยชน์สูงสุดและใช้ต้นทุนต่ำที่สุดโดยการออกแบบเพื่อให้ตัวอาคารปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและสังคมใหม่อย่างยั่งยืน⁴⁷ การปรับใช้พื้นที่ หมายถึง การเปลี่ยนจุดประสงค์ใหม่กับพื้นที่หรือสถานที่เก่า การซ่อมแซมสถานที่เก่าเพื่อการนำไปใช้ใหม่ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การปรับใช้โบสถ์เก่าให้กลายเป็นร้านอาหาร สถานีรถไฟเก่ากลายเป็นพื้นที่สำนักงาน เป็นต้น

ในบางประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงการที่กิจการทางอุตสาหกรรมลดลงในพื้นที่นั้นๆ เนื่องจากวิวัฒนาการของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้มีโครงสร้าง อาคาร โกดังต่างๆกลายเป็นสถานที่ทิ้งร้างและถูกมองข้ามไป⁴⁸ ด้วยเหตุนี้การปรับใช้พื้นที่เก่าเปรียบเสมือนกับการช่วยเติมชีวิตชีวาให้กับโครงสร้างทางประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมเหล่านั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างพื้นที่และผู้คนมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างลู่วางการมีรายได้ให้กับคนในพื้นที่มากขึ้น

การปรับใช้พื้นที่ที่มีความสำคัญในหลายแง่มุมที่มากกว่าความแปลกใหม่ สวยงาม หรือการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะทางด้านของชุมชน เนื่องจากในชุมชนที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างหรือปิดตัวอาคารไว้เฉยๆ การนำพื้นที่กลับมาปรับเปลี่ยนและใช้พื้นที่ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์ พื้นที่สถานที่ที่มีร่องรอยทางวัฒนธรรมที่อาจถูกทิ้งหรือรื้อถอน นอกจากนี้การนำพื้นที่ในลักษณะนี้มาใช้ใหม่ เปรียบเสมือนกับการชะลอการแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาภายในตัวเมืองที่กลุ่มนักลงทุนมักแสวงหาพื้นที่ในการสร้างตึก ขยายพื้นที่ธุรกิจภายในตัวเมืองอย่างไม่จำกัด ส่งผล

⁴⁶ Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. “adaptive reuse,” accessed March 20, 2022, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/adaptive%20reuse>

⁴⁷ Robert Schmidt and Simon Austin, **Adaptable Architecture theory and practice**, (London: Routledge, 2016), 43.

⁴⁸ Achitecture Lab.net, “Adaptive Reuse Architecture 101-Evolution, Definition & Examples,” accessed March 20, 2022, <https://www.architecturelab.net/adaptive-reuse/>

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบเช่น การเกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและเส้นทางจราจรที่อันตราย เป็นต้น⁴⁹

3.2 แนวคิดของการปรับใช้พื้นที่ (Adaptive Reuse Space Theory)

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้พื้นที่จากปีเตอร์ บัลเลน (Peter Bullen) และปีเตอร์ เลิฟ (Peter Love) สองนักวิชาการชาวออสเตรเลียที่วิจัยด้านการปรับใช้พื้นที่ร่วมกันในหลายงานวิจัยซึ่งมีแก่นแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือ การปรับใช้พื้นที่ที่ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญ⁵⁰ ซึ่งสอดคล้องกับกรรมสิ่งแวดล้อมประเทศออสเตรเลียที่เขียนไว้ได้ใจความว่า อาคารเก่าในรูปแบบต่างๆที่เป็นมรดกตกทอดนั้นมีค่ามาก อาคารหลายแห่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ผู้คนสามารถมองเห็นคุณค่าของอดีตและวิถีชีวิตของคนในชุมชน จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์และนำมาปรับใช้ใหม่แทนการทุบทำลายทิ้ง อีกทั้งยังช่วยชุมชน นักพัฒนาและรัฐบาลในการลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาและขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องรวมถึงการลดมลพิษทางอากาศอีกด้วย⁵¹

3.2.1 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Theory)

จอห์น โฮวคินส์ (John Howkins) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ บิดาแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับแนวคิดนี้ไว้ว่า การสร้างมูลค่าจากความคิดของมนุษย์⁵² คำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถูกกล่าวถึงจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2544 ให้ความหมายไว้ว่า คือเศรษฐกิจที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทักษะความชำนาญที่สามารถนำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรม ที่สร้างงานให้กับคนในชุมชน สร้างความมั่งคั่งจากสิ่งที่มีมาแต่เดิมในพื้นที่นั้นๆ กล่าวคือ การส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่⁵³ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organisation, WIPO) ได้อธิบายความหมายของคำว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ใจความว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คืออุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม จึงมีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Bullen, P.A. and Love, P.E.D., "The rhetoric of adaptive reuse or reality of demolition: Views from the field. *Cities* 27, 4 (August 2010): 215-224.

⁵¹ Department of Environment and Heritage (DEH). *Adaptive Reuse: Preserving Our Past, Building Our Future*. Canberra: Commonwealth of Australia, 2004.

⁵² John Howkins, *The creative economy: How people make money from ideas* (n.p.: The Penguin Press, 2001), 86.

⁵³ อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ. "Thailand's Creative Economy." เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมปรับกระบวนการทัศน์ของประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์.

ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องประกอบด้วยพื้นฐานวัฒนธรรมทางความคิดและศิลปะทั้งหมด⁵⁴ ทั้งนี้ ข้อความที่ได้กล่าวไปข้างต้นถือเป็นแก่นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งก็คือ ต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ซึ่งมีทั้งแบบจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อาทิ วิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้คือ โบราณสถาน ศิลปะใน ทุกๆ แขนง พื้นที่ที่รกร้าง เหล่านี้สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้⁵⁵

สรุปแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. เน้นการสร้างมูลค่าจากความคิดและความคล่องตัวของมนุษย์
2. การนำทักษะและความชำนาญของมนุษย์มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่สร้างงานและ สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน
3. เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านความรู้และทรัพยากรทางวัฒนธรรม
4. การอนุรักษ์และส่งเสริมพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรม
5. การสร้างรายได้และงานจ้างให้กับชุมชนและประชากรในพื้นที่นั้นๆ

3.2.2 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City Theory)

ชาร์ล แลนด์รี (Charles Landry) ผู้ให้กำเนิดแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ โดยมีสาระสำคัญ คือ การฟื้นฟูเมืองที่เคยใช้ประโยชน์ในอดีตให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตขึ้นอีกครั้ง บนพื้นฐานของ วัฒนธรรมชุมชน หรือสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาปรับใช้ ต่อยอด แปลงโฉม (transform) เพื่อดึงให้ผู้คนเข้ามา ใช้พื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน⁵⁶ ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเมืองสร้างสรรค์จึงมีความสัมพันธ์กับแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาความจำกัดของพื้นที่ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่

สรุปแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแง่ของการแก้ไขปัญหา พื้นที่จำกัดในเมืองใหญ่
2. เน้นการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตและมีความสร้างสรรค์
3. การใช้วัฒนธรรมและสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่
4. มีเป้าหมายในการดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่และสร้างสรรค์ผลงาน

⁵⁴ เรื่องเดียวกัน.

⁵⁵ กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทง และสรารัฐ ผาณิตรัตน์, “การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขต คลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์,” วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23, 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564): 96.

⁵⁶ เรื่องเดียวกัน.

3.2.3 แนวคิดเปลือกและการตัดแปลงภายใน (Shell and internal modifications Theory)

ลิเลียน วอง (LiLiane Wong) ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับใช้พื้นที่ได้ให้แนวคิดที่ว่าอาคารเก่าเปรียบเสมือนกับเปลือกที่บรรจุบทบาทและกิจกรรมใหม่ๆ ในตัวอาคาร โดยเปลือกที่เป็นโครงสร้างอาคารนี้เปรียบเสมือนเจ้าภาพและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในเปรียบเป็นแขกที่มาเยี่ยมบ้านหรือมาพักอาศัยในช่วงเวลานึงเท่านั้น ในการปรับใช้อาคารแต่ละรูปแบบเพื่อจุดประสงค์ใหม่มักจะต้องมีการปรับตัวให้เข้าหากับตัวอาคารที่ไม่สมบูรณ์เสมอ ถึงแม้ว่าการปรับใช้พื้นที่อาคารเก่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสถาปัตยกรรมกับศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วยหลักการที่ว่า ภาพถ่าย ประติมากรรม คีตกรรม วรรณกรรม หรือภาพยนตร์สามารถแก้ไขโดยศิลปินท่านอื่นได้ในงานชิ้นนั้นๆ แต่ในวงการสถาปัตยกรรมมีความเชื่อเสมอว่าตัวอาคารสามารถขยายหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาปนิกท่านอื่นได้อย่างเปิดเผย⁵⁷

สรุปแนวคิดเปลือกและการตัดแปลงภายในออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. การปรับใช้อาคารเก่าที่ต้องแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก
2. อิสระในการปรับพื้นที่ภายในเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างในด้านการใช้งาน

3.2.4 แนวคิดวาบิ ซาบิ (Wabi-Sabi)

วาบิ ซาบิ แนวคิดจากประเทศญี่ปุ่น หมายถึงการโอบรับความงามของความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่จีรังยั่งยืนและร่องรอยอันเกิดจากเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมองสะท้อนผ่านหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีรากฐานมาจากความเข้าใจในธรรมชาติของนิกายเซ็นหนึ่งในนิกายของศาสนาพุทธแบบมหายาน

ลีโอนาร์ด โคนเรน (Leonard Koren) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “Wabi-sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers” เปรียบเทียบแนวคิดนี้กับลัทธิสมัยใหม่ โดยยกตัวอย่างความแตกต่างจากคอลเลกชันถาวรของพิพิธภัณฑ์ MOMA (Museum of Modern Art, New York) ที่อยู่ในช่วงลัทธิสมัยใหม่ ภายในคอลเลกชันประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร รถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้าง ลัทธิสมัยใหม่คือการละทิ้งความเป็นคลาสสิกสู่ความเป็นสมัยใหม่ที่ไร้รอยต่อ สละสลวยงาม การมีพื้นผิวเรียบ แนวคิดวาบิ ซาบิ เกี่ยวข้องกับศิลปะในแง่ของการเรียนรู้และการเข้าใจความไม่สมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและศิลปะที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ วาบิ ซาบิเน้นความเรียบง่ายและความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ ศิลปะในแนวคิดวาบิ ซาบิอาจจะมึลักษณะที่ไม่สมบูรณ์หรือมีร่องรอยของเวลาและการใช้งาน แต่ก็สร้างความงามและความสมดุลในตัวเอง ซึ่งในทางตรงกันข้าม ลัทธิสมัยใหม่มักเน้นความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีและวัสดุใหม่เข้ามา

⁵⁷ Liliane Wong, *Adaptive Reuse: Extending the lives of Buildings*, (Berlin: Birkhauser, 2016), 107.

ในการสร้างงานศิลปะ คอลเล็กชันถาวรของพิพิธภัณฑ์ MOMA เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และความสมัยใหม่ที่เน้นความสมบูรณ์

ส่วนวาบิ ซาบิ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากความงามแบบสมบูรณ์แบบไปสู่การโอบรับความไม่สมบูรณ์ แบบ ความสมถะ และความดิบที่ไม่เน้นการปรุงแต่ง⁵⁸ หากสังเกตไปที่โครงสร้างวัสดุของตัวอาคารผ่านแนวคิดนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและกาลเวลาที่โครงสร้างและวัสดุของอาคารเก่าได้บันทึกไว้และแสดงออกผ่านตัวอาคารเองเช่น ติ๊กสีซีดจางจากสภาพอากาศ การเกิดสนิม ความมัวหมอง การลอกตัวของสี การแตกร้าว รอยเปื้อนต่างๆ แสดงออกถึงความไม่สดใหม่สมบูรณ์ แก่นแนวคิดวาบิ ซาบิ คือ ความเรียบง่าย ไม่ตะโกน การโอบรับความเป็นจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับตัวอาคาร แต่ทว่าร่องรอยของความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ไม่สามารถลดทอนคุณค่าของประวัติศาสตร์ที่บันทึกผ่านตัวอาคารได้⁵⁹

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นสมัยใหม่และวาบิ ซาบิ Modernism Wabi-Sabi

มีความสากลเป็นต้นแบบ	มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามลักษณะทางธรรมชาติอย่างไม่หลีกเลี่ยง
มุ่งสู่นาคต	มุ่งเน้นปัจจุบัน
เชื่อเรื่องการควบคุมธรรมชาติ (ควบคุมไม่ให้เก่าไปตามกาลเวลา)	อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ (ปล่อยให้เป็นธรรมชาติ)
Romanticize technology (หลงใหลในเทคโนโลยี)	Romanticized nature (หลงใหลในธรรมชาติ)
ผู้คนปรับตัวเข้าหาเครื่องจักรกล	ผู้คนปรับตัวเข้าหาความเป็นจริงในธรรมชาติ
Geometric form (รูปทรงเรขาคณิตที่เฉียบแหลม)	Organic form (รูปทรงธรรมชาติ) รูปแบบที่คลุมเครือ
ความเรียบเนียนอย่างเห็นได้ชัด	ความหยابกระต่างอย่างเห็นได้ชัด
ต้องบำรุงรักษาอย่างดี	รองรับการเสื่อมสภาพ
รับไม่ได้กับความคลุมเครือ	สบายใจกับความไม่ชัดเจน
คงอยู่ตลอดไป	ทุกสิ่งมีกาลเวลาของมันอยู่

⁵⁸ Leonard Koren, *Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers* (California: Imperfect, 2008), 26-29.

⁵⁹ Ibid, 62-72.

ที่มา: Leonard Koren, **Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers** (California: Imperfect, 2008), 26-2

สรุปแนวคิดวาบิ ซาบิ (Wabi-Sabi) ออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. การเก็บรักษาร่องรอยของความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างและวัสดุของอาคารเก่า
2. ร่องรอยของความไม่สมบูรณ์ในอาคารไม่ลดทอนคุณค่าประวัติศาสตร์ที่บันทึกผ่านตัวอาคารได้
3. โอบรับสภาพความเป็นจริง

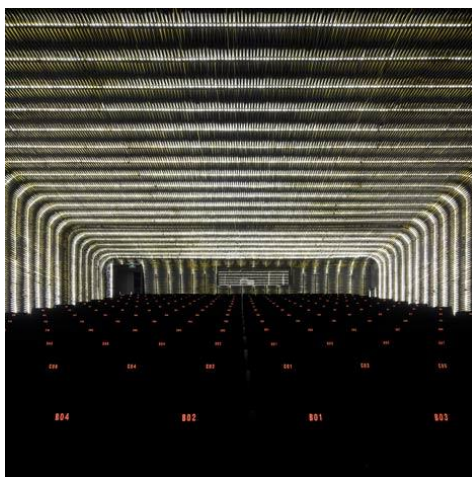
3.3 รูปแบบของการปรับใช้พื้นที่

ภาพที่ 2 Church Leeds การปรับใช้โบสถ์เก่าให้เป็นคลับในอังกฤษ

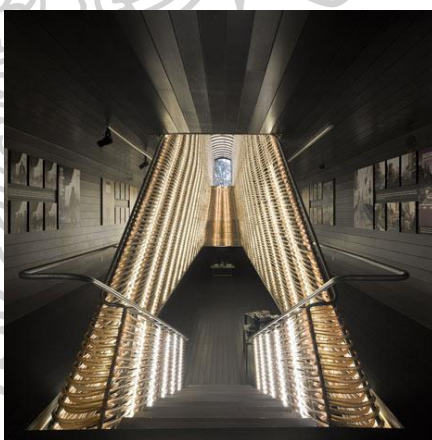
ที่มา: Business Up North, **The End Is Nigh With Big Names Lined Up To Mark Church Leeds Closure**, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://www.businessupnorth.co.uk/the-end-is-nigh-with-big-names-lined-up-to-mark-church-leeds-closure/>

เชิร์ชลีตส์ (Church Leeds) โบสถ์เก่าที่ปรับใช้มาเป็นพื้นที่ศิลปะ ทำกิจกรรมและเป็นคลับที่ตั้งอยู่ในโบสถ์เก่าสมัยศตวรรษที่ 18 ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยลีตส์ (University of Leeds) ในประเทศอังกฤษ สามารถบรรจุคนได้ 500 คน

ภาพที่ 3 Cineteca Matadero การปรับใช้โรงฆ่าสัตว์ให้เป็นโรงภาพยนตร์ในสเปน

ที่มา: Amy Frearson, **Cineteca Matadero by Churtichaga + Quadra-Salcedo** เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://www.dezeen.com/2012/05/28/cineteca-matadero-by-churtichagaquadra-salcedo/>

ภาพที่ 4 Cineteca Matadero การปรับใช้โรงฆ่าสัตว์ให้เป็นโรงภาพยนตร์ในสเปน 2

ที่มา: Amy Frearson, **Cineteca Matadero by Churtichaga + Quadra-Salcedo** เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://www.dezeen.com/2012/05/28/cineteca-matadero-by-churtichagaquadra-salcedo/>

ภาพที่ 5 Cineteca Matadero การปรับใช้โรงฆ่าสัตว์ให้เป็นโรงภาพยนตร์ในสเปน 3

ที่มา: Amy Frearson, **Cineteca Matadero by Churtichaga + Quadra-Salcedo** เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://www.dezeen.com/2012/05/28/cineteca-matadero-by-churtichagaquadra-salcedo/>

ซีเนเทกา มาตาเดโร (Cineteca Matadero) มีความหมายว่า โรงภาพยนตร์โรงฆ่าสัตว์ ซึ่งใช้เป็นโรงฆ่าสัตว์และตลาดปศุสัตว์เป็นเวลาประมาณ 85 ปี แต่ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับจอภาพยนตร์ 2 จอ สตูดิโอภาพยนตร์ ห้องเก็บเอกสาร และเฉลียงสำหรับฉายภาพยนตร์

ภาพที่ 6 MYU Bar การปรับใช้โรงงานสุราให้เป็นบาร์และร้านอาหารในเลบานอน

ที่มา: Architonic, **MYU RESTAURANT/BAR Gemayze, Beirut, Lebanon** เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://www.architonic.com/en/project/paul-kaloustian-architect-myu-restaurant-bar/5100658>

ภาพที่ 7 MYU Bar การปรับใช้โรงงานสุราให้เป็นบาร์และร้านอาหารในเลบานอน 2

ที่มา: Architonic, **MYU RESTAURANT/BAR Gemayze, Beirut, Lebanon**
 เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://www.architonic.com/en/project/paul-kaloustian-architect-myu-restaurant-bar/5100658>

บาร์และร้านอาหาร MYU ตั้งอยู่ในโรงงานสุรากล้าขนาดเล็กในย่านสถานบันเทิงของเบรุต โดยการปรับพื้นที่ภายใน 2 พื้นที่แยกจากกันของบาร์และร้านอาหารที่กำหนดโดยห้องใต้ดินและยังคงรักษาพื้นที่เดิมเอาไว้ด้วยกราฟิตีและร่องรอยบนผนังและเพดาน

ภาพที่ 8 การปรับใช้โบสถ์โกธิกเก่าให้เป็นร้านหนังสือในเนเธอร์แลนด์

ที่มา: Atlas Obscura, **Selexyz Dominicanen Maastricht, Netherlands** เข้าถึงเมื่อ
 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://www.atlasobscura.com/places/selexyz-dominicanen>

ภาพที่ 9 การปรับใช้โบสถ์โกธิคเก่าให้เป็นร้านหนังสือในเนเธอร์แลนด์ 2

ที่มา: Atlas Obscura, **Selexyz Dominicanen Maastricht, Netherlands**
เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://www.atlasobscura.com/places/selexyz-dominicanen>

โบสถ์โบราณอายุกว่า 700ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้านหนังสือ Selexyz Dominicanen ได้ดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมด้วยความงามแบบโกธิกมานานหลายศตวรรษ

ภาพที่ 10 การปรับใช้โบสถ์เก่าให้เป็นโรงแรมในเนเธอร์แลนด์

ที่มา: Visitmaastricht, **Kruisherenhotel Maastricht** เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565
เข้าถึงได้จาก <https://www.visitmaastricht.com/locations/2941080955/kruisherenhotel-maastricht>

ภาพที่ 11 การปรับใช้โบสถ์เก่าให้เป็นโรงแรมในเนเธอร์แลนด์ 2

ที่มา: Visitmaastricht, **Kruisherhotel Maastricht** เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565
เข้าถึงได้จาก <https://www.visitmaastricht.com/locations/2941080955/kruisherhotel-maastricht>

โบสถ์ Kruisheren ในใจกลางเมืองมาสทริชต์ นี้ได้รับการเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมภายใต้กรอบของสถาปัตยกรรมโปร่งใสที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์หลายศตวรรษกับการออกแบบสมัยใหม่

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีในต่างประเทศ

พื้นที่จัดนิทรรศการได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ทางสังคม เคลลี โซนา (Kelly Zona) กล่าวว่าย้อนกลับไปช่วงศตวรรษที่ 18 ในยุโรป มีเพียง 2 ทางเท่านั้นที่จะเข้าถึงผลงานศิลปะได้ คือการไปเยี่ยมชมแกลเลอรีส่วนตัวของนักสะสมผู้มั่งคั่ง ซึ่งการที่จะไปเข้าเยี่ยมชมได้จะต้องอาศัยคนสนิทที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและความโชคดีอีกด้วย หรืออีกหนทางหนึ่งคือการไปเข้าชมนิทรรศการประจำปีของเมืองที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิลปะท้องถิ่น ณ ช่วงเวลานั้น ของสะสมส่วนตัว (private collection) เหล่านี้มักจะถูกจัดแสดงให้ชมแก่สายตาสาธารณะภายในวัง⁶⁰

⁶⁰ Kelly Zona, “Architecture of the Exhibition: The Evolution of Exhibition Space in Relation to the Art Market” (Graduate thesis, Art and Planning, School of Architecture, Cornell University, 2012), accessed December 29, 2021, available from <https://cornell.academia.edu/KellyZona>

ภาพที่ 12 การซื้อขายภาพสมัยศตวรรษที่ 18 ในยุโรป

ที่มา: Cara Ober, **To dream the impossible dream**, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565
เข้าถึงได้จาก <https://bmoreart.com/2015/01/to-dream-the-impossible-dream.html>

ในหนังสือ Exhibition Design ฟิลลิป ฮิวจ์ส (Phillip Huges) เขียนไว้สอดคล้องกับเคลลีว่า ณ ช่วงเวลาขณะนั้น (ศตวรรษที่ 18) ยังไม่มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่สร้างขึ้นมา โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์เซอร์จอห์น โซน (Sir John Soane) ในลอนดอนและอูฟิซี้ แกลเลอรี (Uffizi Gallery) ที่ฟลอเรนซ์เป็นแกลเลอรีภาพเขียนธรรมดามาก่อนที่จะพัฒนาเป็นคอลเล็กชันส่วนตัวของเหล่าผู้อุปถัมภ์ที่มั่งคั่ง โดยหอศิลป์ที่ตั้งใจสร้างขึ้นแห่งแรกในสหราชอาณาจักรคือ Dulwich Picture ในลอนดอน และเป็นอาคารหลังแรกๆ ที่มุ่งเน้นในการใช้สำหรับจัดนิทรรศการศิลปะเท่านั้น ถือเป็นแบบอย่างที่สำคัญของพัฒนาการแกลเลอรีและพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งใจสร้างขึ้นและมีจุดประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในประเทศ⁶¹

คริสเตล เทอร์โรนี (Cristelle Terroni) ได้กล่าวถึงพื้นที่ศิลปะทางเลือกในย่านโซโห ในเมืองแมนแฮตตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายถึงพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะที่นอกเหนือจากแกลเลอรีและพิพิธภัณฑ์ โดยหมายถึงพื้นที่ทางกายภาพที่ปรับใช้มาเป็นพื้นที่นิทรรศการในภายหลัง ในปี พ.ศ.2503 การใช้พื้นที่นอกกระแสหลักเริ่มปรากฏ ย่านโซโหเป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังเก็บสินค้าต่างๆ แต่เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงงานและโกดังหลายแห่งต้องปิดตัวลง ทำให้พื้นที่ย่านโซโหถูกทิ้งร้างไปหลายปี อย่างไรก็ตามในขณะนั้นเมืองนิวยอร์กมีโครงการขยายและพัฒนาโครงสร้างเมือง ไม่ว่าจะเป็นการทำทางด่วน หรือการสร้างตึกต่างๆ ทำให้ราคาที่ดินในเมืองนั้นแพงมากจนคนชนชั้นกลางส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อหรือเช่าอยู่ได้ คนกลุ่มแรกๆ ที่สังเกตเห็นประโยชน์ของย่านโซโหคือกลุ่มบรรดาศิลปิน ได้ทยอยเข้าไปในย่านทิ้งร้างนี้เนื่องจากค่าเช่าที่ราคาถูกอีกทั้งยังได้พื้นที่ที่กว้างขวาง จึงเกิดแนวคิดที่จะตัดแปลงมาเป็นพื้นที่อาศัยและพื้นที่แสดงงาน

⁶¹ Huges Phillip, Exhibition Space (London: Laurence King Publishing, Ltd, 2010), 10-11.

อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้คือผู้ที่ย้ายเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มศิลปินและรัฐบาลที่ต้องการจะรื้อถอนย่านโซโห แต่ในที่สุดการร่วมด้วยช่วยกันของเหล่าศิลปินทำให้ย่านโซโหรอดพ้นจากการรื้อถอน ทำให้โซโหกลายเป็นจุดเริ่มต้นของย่านศิลปะที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและคนอเมริกันในเวลาต่อมา⁶²

ภาพที่ 13 Crosby Street, SoHo, in 1978

ที่มา: SoHo Broadway Initiative, **SoHo: A Loft Cause** เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565
เข้าถึงได้จาก <https://sohobroadway.org/soho-a-loft-cause/>

จากการศึกษาวิจัยของเอลเนา คาวาลเลโร (Elena Cavallero) สรุปได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างในประเทศเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น ในขณะที่เดียวกันยังพยายามรักษาความดั้งเดิมเอาไว้ กลุ่มพื้นที่ทางอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งร้าง เช่นโกดัง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมักจะอยู่ภายในใจกลางเมืองอยู่แล้วทั้งลักษณะทางกายภาพของตัวอาคารเองก็มีพื้นที่เหมาะสมที่สามารถจะนำมาปรับใช้ให้เป็นพื้นที่ทางศิลปกรรมได้ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ขนาดใหญ่ การรับแสงของอาคาร หรือเพดานสูง ซึ่งทางกลุ่มศิลปินเองก็พอใจที่จะเลือกสถานที่เหล่านี้มากกว่า เนื่องจากพื้นที่ทำเลอยู่ในเมือง ค่าเช่าอยู่ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป อีกทั้งยังมีอิสระในการใช้พื้นที่อีกด้วย⁶³

โฟบี คริสแมน (Phoebe Crisman) กล่าวว่าเมื่ออาคารอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ในสภาพที่ผุพังและรกร้างซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมของโรงงานก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไว้ ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในฐานะพื้นที่ใหม่

⁶² Cristelle Terroni, **Rise and Fall of Alternative Spaces**, accessed January, 2, 2022 available from <http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html>

⁶³ Elena Cavallero “The adaptive reuse of former industrial buildings as a museum spaces: Positive aspects, challenges and difficulties.” Graduate thesis, Art and Planning, School of Architecture, Cornell University, 2012. Accessed December 29, 2021. Available from <https://cornell.academia.edu/KellyZona>

เช่น พื้นที่แสดงงาน หรือสถานที่ที่แสดงออกทางวัฒนธรรมที่อพยพและอื่นๆ ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าที่แสดงออกมาในพื้นที่เดิมที่เปลี่ยนไป โดยยังคงความดั้งเดิมไว้อยู่ การใช้อาคารเก่าไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมเท่านั้น แต่ยังสามารถดึงความทรงจำในอดีตมาสร้างเป็นความทรงจำใหม่กับตัวพื้นที่ได้อีกด้วย นอกจากนี้พื้นที่อุตสาหกรรมมีข้อได้เปรียบในแง่ของความยืดหยุ่นของพื้นที่ นิโคลัส เซโรตา (Nicholas Serota) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทตและแกลเลอรี (Tate art museums and galleries) ได้สนับสนุนแนวคิดของการปรับใช้พื้นที่อาคารอุตสาหกรรมให้กลายเป็นพื้นที่ทางศิลปะเพื่อคนในชุมชนและชาวต่างชาติ ได้เข้ามามีประสบการณ์ร่วมในเรื่องของความทรงจำของอาคารเก่าอีกด้วย (ซึ่งเป็นผลพลอยได้เพียงเล็กน้อย) ถึงแม้ว่าบางตัวอาคารจะเหลือเพียงเค้าโครงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น อาคารของ Tate Modern ที่เคยเป็นโรงผลิตไฟฟ้ามาก่อน นอกจากโครงสร้างภายนอกขนาดมหึมาแล้ว ก็แทบจะไม่ได้อนุรักษ์ส่วนประกอบอื่นไว้เลย⁶⁴

ภาพที่ 14 Bankside power station

ที่มา: Liza Shashenkova, **Tate Modern: a haven for every art enthusiast**, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://boutiquelondon.com/bankside/tate-modern-the-place-that-changed-art-forever/>

ในงานวิจัยของ ชวน หวัง ได้กล่าวถึงพื้นที่ศิลปะ 798 (798 Art Zone) ที่ซึ่งทั้งเขตนี้เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมเก่า ในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน จากโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างออกมาอย่างเรียบง่าย เห็นความดิบของวัสดุแบบตรงไปตรงมา เหล็กเป็นเหล็ก อิฐเป็นอิฐ สไตล์ Bauhaus ภายในแทบไม่มีต้นเสาเหล็กมาบดบังพื้นที่ภายในอาคาร ทำให้มีพื้นที่โล่งกว้างและ

⁶⁴ Phoebe Crisman. "From industry to culture: leftovers, time and material transformation in four contemporary museums" *The Journal of Architecture* 12, 4 (October 2007): 405-421.

มีความยืดหยุ่นในพื้นที่สูง โดยมีพื้นที่กว้างกว่า 230,000 ตารางเมตร ปัจจุบันพื้นที่ในเขตนี้ทั้งเขตได้กลายเป็นศูนย์รวมแหล่งศิลปะที่เต็มไปด้วยแกลเลอรีกว่า 60 แห่ง พื้นที่ทางศิลปะ 46 แห่ง ร้านขายของแฟชั่น 21 แห่ง รวมถึงร้านอาหาร สตูดิโอ และบริษัทต่างๆอีกมากมาย จากพื้นที่เขตทิ้งร้างกลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนภายในประเทศได้มีโอกาสใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้น จากผู้ที่เริ่มสนใจศิลปะกลายเป็นนักสะสมก็มี⁶⁵

ภาพที่ 15 พื้นที่อุตสาหกรรมในเขต 798

ที่มา: วิมลพร รัชตกนก, 798 Art Zone ย่านสำหรับคนรักงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565 เข้าถึงได้จาก <https://thestandard.co/798artzone/>

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้พื้นที่เหล่านี้เปรียบเสมือนการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในวงการศิลปะ โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชุมชนและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดความคล่องตัวและความสมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น

⁶⁵ Xuan Wang, "Gallery's role in contemporary Chinese art market." Graduate thesis, Arts Policy and Administration, The Ohio State of University 2009. Accessed January 4, 2022. Available from https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1258577100&disposition=attachment

บทที่ 3

พื้นที่ในการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร” ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2564 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตที่จะศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 6 พื้นที่ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท สีลม สาทร เจริญกรุง คลองสานและนราธิวาส โดยอ้างอิงจากพื้นที่ตั้งของแกลเลอรีโดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ ผู้ดำเนินกิจการแกลเลอรี ภัณฑารักษ์ และศิลปินผู้ทรงวุฒิที่มีประสบการณ์ในวงการศิลปะในช่วงเวลา พ.ศ. 2544-2564 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่จากการปรับพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อดำเนินกิจการอื่นมาก่อน ไม่ใช่พื้นที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแกลเลอรีโดยเฉพาะ จากเกณฑ์พื้นที่ดังกล่าวผู้วิจัยรวบรวมรายชื่อของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ซึ่งแบ่งตามกลุ่มเขตพื้นที่ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สุขุมวิท

อาโก อาร์ต แกลเลอรี (Akko Art Gallery), ตาดู คอนเทมโพรารี อาร์ต (Tadu Contemporary Art), ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่ (WTF Gallery and Cafe), เอ็กซ์ สเปซ แกลเลอรี (XSpace Gallery)

กลุ่มที่ 2 สีลม

ทวิบูล อาร์ต แกลเลอรี (Thavibu Art Gallery), นัมเบอร์วัน แกลเลอรี (Number 1 Gallery), อาร์ตเทอรี แกลเลอรี แบงค็อก (Artery Gallery Bangkok), คัทมันดู โฟโต้ แกลเลอรี (Kathmandu photo Gallery)

กลุ่มที่ 3 สาทร

เอช แกลเลอรี (H Gallery), สาทร 11 อาร์ต สเปซ (Sathorn 11 Art Space)

กลุ่มที่ 4 เจริญกรุง

สปีดี้ แกรนด์มา (Speedy Grandma), ซอยซอส แฟคตอรี (Soy Sauce Factory), บริดจ์ อาร์ต สเปซ (Bridge Art Space), วาริน แล็บ (Warin Lab), เอทีที 19 (ATT 19), ออรัม แกลเลอรี (Aurum Gallery), 333 เอนิแวร์ แกลเลอรี (333 Anywhere Gallery)

กลุ่มที่ 5 คลองสาน

เดอะแจม แฟคตอรี (The Jam Factory), ล้ง 1919 (Lhong 1919)

กลุ่มที่ 6 นราธิวาส

ละลานตาไฟน์ อาร์ต (La Lanta Fine Art), วีเอส แกลเลอรี (VS Gallery), แกลเลอรีเวอร์ (Gallery VER), เทนทาเคิล (Tentacles), อาร์ตติส รัน แกลเลอรี (Artist+Run Gallery)

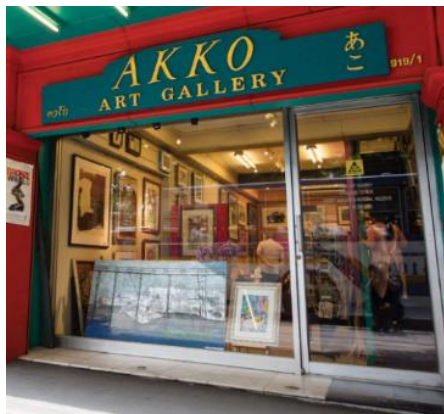
3.1 กลุ่มที่ 1 สุขุมวิท

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่สุขุมวิท

พื้นที่บริเวณสุขุมวิทในช่วง พ.ศ. 2540 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์การค้าระดับไฮเอนด์เอ็มโพเรียมเปิดให้บริการ อีกทั้งบริเวณใกล้สุขุมวิท มีการสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อกับฝั่งตะวันออก (บางนา-ตราด) รวมถึงรถไฟฟ้ายกระดับ BTS ได้เปิดให้บริการแล้ว (พ.ศ. 2542) และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เปิดให้บริการใน พ.ศ. 2547 ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางเพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยดึงดูดทั้งนักลงทุน พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภค ย่านศูนย์กลางของสุขุมวิทมีผู้อาศัยเป็นกลุ่มข้าราชการชั้นสูง ที่มาสร้างเรือนอาศัยตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ชื่อพร้อมพงษ์ มาจากพระนามของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์ มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในไทย นอกจากนี้สุขุมวิทเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่มีการพัฒนาทางด้านคมนาคม ส่งผลให้เศรษฐกิจในย่านสุขุมวิทนั้นเกิดความคึกคักทางเศรษฐกิจ เป็นย่านที่มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ชาวญี่ปุ่นคือชาวต่างชาติอันดับต้นๆ ที่ย้ายเข้ามาทำงานและมักจะพำนักในย่านสุขุมวิท จึงมีย่านแจแปนนีส ทาวน์ (Japanese Town)⁶⁶ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของมือสอง ที่มีเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่น รวมถึง อาร์ต แกลเลอรีด้วย

⁶⁶จากรุวรรณ ข้าเพชร, “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านสุขุมวิท,” วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 5, 9 (ม.ค.-มิ.ย. 2560): 43-44.

ชื่อแกลเลอรี อาโก อาร์ต แกลเลอรี (Akko Gallery)

ภาพที่ 16 ด้านหน้า อาโก อาร์ต แกลเลอรี
ที่มา: นามานุกรมหอศิลป์ในประเทศไทย (2560)

ภาพที่ 17 พื้นที่ภายใน อาโก อาร์ต แกลเลอรี
ที่มา: <https://www.facebook.com/akkoartgallery/photos/pcb.10156158480445073/10156158470840073/>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2533-2561

ที่อยู่ 919/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100 (ปิดกิจการแล้ว)

ประเภทพื้นที่ อาคารรูปแบบตึกแถว 2 ชั้น

ประวัติสถานที่

ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุ่น อัทสึโกะ ซูซูกิ (Atsuko Suzuki) ที่ย้ายมาทำงานในประเทศไทย อาโก อาร์ต แกลเลอรี เปิดทำการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 ถือเป็นหนึ่งในแกลเลอรีที่เก่าแก่ที่สุด

ในกรุงเทพฯ ที่เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจศิลปะ เป็นตัวกลางการซื้อขายผลงานศิลปะ รวมถึงการมีศิลปินในสังกัดอีกด้วย เช่น สมบูรณ์ พวงดอกไม้ เป็นต้น

เว็บไซต์/เพจ -

ชื่อแกลเลอรี **ตาตุ คอนเทมโพรารี อาร์ต (Tadu Contemporary Art)**

ภาพที่ 18 พื้นที่ภายใน ตาตุ คอนเทมโพรารี อาร์ต

ที่มา: www.artbangkok.com/?p=46583

ช่วงเวลาดำเนินกิจการ พ.ศ. 2539-2562

ที่อยู่ ชั้น 7 ตึกไทยยานยนต์ ซอยสุขุมวิท 87 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (ปิดกิจการแล้ว)

ประเภทพื้นที่ ภายในตัวตึกไทยยานยนต์ ชั้น 2 บนพื้นที่ 300 ตารางเมตร

ประวัติสถานที่

ตาตุ คอนเทมโพรารี อาร์ต ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 โดย วิฑิต สีนุตพงษ์ ประธานบริหาร

ไทยยานยนต์กรุ๊ป หอศิลป์ตาตุเปิดตัวครั้งแรกตั้งอยู่ที่ ย่าน RCA และครั้งที่ 2 ย้ายไปอาคาร บาเซลนา มอเตอร์ ถนนเทียมร่วมมิตร และครั้งที่ 3 ใช้สถานที่ตึกไทยยานยนต์ โดยมีมูลนิธิไทยยานยนต์เป็นผู้สนับสนุน พื้นที่และเส้นทางที่ตั้งของตึกในสมัยนั้นยังไม่คึกคักมากนัก วิฑิต จึงพยายามระดมความคิดว่าจะใช้พื้นที่กว้างขวางนี้อย่างไรให้น่าสนใจและเป็นมากกว่าโชว์รูมรถยนต์ วิฑิตเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ⁶⁷ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่

⁶⁷ ผู้จัดการออนไลน์, อาร์ต อย วิว: คุยกับ วิฑิต สีนุตพงษ์ ในวันที่ “ตาตุมีชา”. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2565.

เข้าถึงได้จาก <https://mgronline.com/celebonline/detail/9550000111072>

นักสะสมผลงานศิลปะ แต่วิทิตก็คลุกคลีอยู่ในวงการศิลปะ และตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส และผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ของไทย จึงเป็นที่มาของตาดู คอนเทมโพรารี อาร์ต

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/tadubythaiyarnyon>

ชื่อแกลเลอรี ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่ (WTF Gallery and Cafe)

ภาพที่ 19 ด้านหน้าแกลเลอรี ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่
ที่มา: <https://bit.ly/37eJF7u>

ภาพที่ 20 ภาพบรรยากาศภายใน ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่
ที่มา: <https://bit.ly/37eJF7u>

ภาพที่ 21 พื้นที่ภายในแกลเลอรี ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่
ที่มา: <https://adaymagazine.com/wtf-gallery-and-cafe>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 7 ซอย สุขุมวิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ประเภทพื้นที่ อาคารรูปแบบตึกแถว 2 ชั้น

ประวัติสถานที่

พื้นที่ว่างในตึกแถว ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น WTF แกลเลอรี ใน พ.ศ.2533 โดยมีชั้นล่างเป็นบาร์ และชั้นบนเป็นพื้นที่แสดงงาน ด้วยความตั้งใจของ สมรค์ ศิลา ผู้ก่อตั้ง อยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ที่เข้าถึงง่ายกับทุกคน ไม่ต้องมีพิธีรีตอง ในระยะแรก สมรค์ตั้งใจใช้พื้นที่นี้เพื่อแสดงผลงานศิลปะเท่านั้น ไม่ได้ต้องการให้เป็นแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ และมีบาร์มาช่วยเรื่องรายได้ อีกทั้งเส้นทางการจัดนิทรรศการของ WTF แกลเลอรี มักหยิบเรื่องในสังคมเรื่องการเมือง สภาพแวดล้อม ซึ่งเน้นถึงความคิด การแสดงออก ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการซื้อขายงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้แกลเลอรีสามารถเปิดทำการได้อย่างราบรื่น จึงต้องมีบางนิทรรศการที่สามารถขายผลงานได้สลับกันไป

เว็บไซต์/เพจ <https://www.wtfbangkok.com/>

ชื่อแกลเลอรี เอ็กซ์ สเปซ แกลเลอรี (XSpace Gallery)

ภาพที่ 22 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร XSpace

ที่มา: <https://kooper.co/th-5galleriesinbkk/>

ภาพที่ 23 พื้นที่ภายในอาคาร XSpace

ที่มา: <https://urbancreature.co/xspace/>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

ที่อยู่ ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ประเภทพื้นที่ โกดังประเภทตึกคอนกรีต 7 ชั้น

ประวัติสถานที่

โกดังเก่าอายุ 30 ปี ถูกปรับใช้ให้เป็นพื้นที่แสดงผลงานออกแบบ ผลงานศิลปะ โซว์รูม

และออฟฟิศ ของเวอร์คอน (Wurkon) ถูกออกแบบโดย จุน เซคิโน (Jun Sekino) จาก Junsekino Architect and Design⁶⁸ เวอร์คอน (Wurkon) เป็นธุรกิจแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้ค้นพบแนวทางธุรกิจศิลปะที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลักที่ดำเนินกิจการอยู่ โดยการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ Xspace มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าเห็นบริบทในการใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน ซึ่งมีผลงานศิลปะเป็นตัวประกอบสำคัญ โดยไม่เน้นผลงานศิลปะที่สำหรับตกแต่งเท่านั้น แต่เลือกผลงานจากศิลปินอาชีพ จึงเป็นแกลเลอรีที่สร้างจุดบรรจบของเฟอร์นิเจอร์และผลงานศิลปะเข้าด้วยกัน

เว็บไซต์/เพจ <https://xspace.gallery/>

3.2 กลุ่มที่ 2 สีสลม

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่สีลม

พื้นที่สีลมเป็นทำเลทองมายาวนานและยังคงเป็นที่จับตามองในปัจจุบัน โดยจุดเริ่มแรกของย่านสีลมนี้เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน สังกัดได้ว่ามีกงสุลและสถานทูตมาตั้งนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางฝั่งยุโรปและมีศาสนสถานของชาวคริสต์ พื้นที่สีลมเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวต่างชาติในชื่อว่า European Quarter เมื่อเวลาผ่านไปความเจริญของพื้นที่ก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2543 รถไฟฟ้าสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม) เปิดให้บริการ ซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้ผ่านย่านสีลม-สาทร ที่ในช่วงเวลานั้น พื้นที่สีลมกลายเป็นย่านสำนักงานระดับต้นๆที่นักลงทุนนิยมเลือก อีกทั้งยังมีโครงการในหลายรูปแบบเข้ามาพัฒนาพื้นที่สีลม อาคารในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายหรือปรับเปลี่ยนเพื่อความต้องการได้ (Mixed Use) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้พื้นที่สีลมเติบโตเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอันดับต้นๆของกรุงเทพฯ⁶⁹

⁶⁸ กรกฎ หลอดคำ, XSpace ปิดฝุ่นโกดังเก่า Wurkon เป็นพื้นที่พำนักของสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ และศิลปะ ที่หวังให้ทุกคนเสพงานอาร์ตและเข้าถึงการออกแบบได้อย่างเสรี, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://readthecloud.co/xspace-art-gallery/>

⁶⁹ ณัฐนพิน พละเสวีพันธ์ และ อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์, “สองทศวรรษแห่งการปรับตัวของชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 บริเวณ ย่านการค้าสีลม,” วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565): 318.

ชื่อแกลเลอรี ทวีบุ แกลเลอรี (Thavibu Gallery)

ภาพที่ 24 ทวีบุ แกลเลอรี

ที่มา: <https://bit.ly/3Pyfb0S>

ช่วงเวลาดำเนินงาน พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 919/1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประเภทพื้นที่ พื้นที่ภายในอาคารล้อมรอบด้วยกระจกใสและประตูใส สามารถมองเห็นแกลเลอรีภายในชัดเจน ภายในแกลเลอรีมีผนังเทียมกันเพื่อแขวนแสดงผลงาน

ประวัติสถานที่

แกลเลอรีที่ก่อตั้งและบริหารโดย จอร์น มิตเติลเบิร์ก (Jorn Middleburg)

ทวีบุ แกลเลอรีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 และปิดกิจการในปี พ.ศ. 2559 แกลเลอรีแห่งนี้มุ่งเน้นในเรื่องศิลปะไทย เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งนี่คือที่มาของชื่อ Thavibu (Thai, Vietnam and Burma) ในปี พ.ศ. 2543 ทวีบุแกลเลอรี ตั้งอยู่ที่สีลมแกลเลอรี เมื่อปิดกิจการไป Thavibu Art Advisory ได้ถือกำเนิดขึ้นมากับเป้าหมายที่ต่างจากเดิมคือ เน้นด้านการวิจัยและทำงานร่วมกับนักสะสมศิลปะ พิพิธภัณฑสถานศิลปะที่ประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น รวมถึงสถาบันการประมูลในฮ่องกง สิงคโปร์และประเทศไทย

เว็บไซต์/เพจ <https://www.thavibu.com/>

ชื่อแกลเลอรี นัมเบอร์วัน แกลเลอรี (Number 1 Gallery)

ภาพที่ 25 พื้นที่ภายในอาคาร นัมเบอร์วัน แกลเลอรี

ที่มา: <http://www.number1gallery.com/AboutUs.aspx>

ภาพที่ 26 พื้นที่ภายในอาคาร นัมเบอร์วัน แกลเลอรี 2

ที่มา: <http://www.daybedsmag.com/number-1-gallery-hearth-art-cafe/>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 19 ถนนสีลม ซอย 21 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทพื้นที่ พื้นที่ใจกลางเมืองในซอยสีลม บ้านเดี่ยวสูงสองชั้น มีความโปร่งโล่ง

ประวัติสถานที่

พื้นที่ของ นัมเบอร์วัน แกลเลอรี ถูกตั้งใจเลือกให้เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะ เนื่องจากโครงสร้างเดิม มีความโปร่ง และมีความเป็นส่วนตัว และอยู่ในซอยที่ไม่ได้ติดถนนใหญ่ นอกจากนี้ภายในแกลเลอรียังมีคาเฟ่ที่ใช้ชื่อว่า Heart Art Café ซึ่งมาจากโครงสร้างเดิมที่มีปล่องไฟ⁷⁰ เป็นการ

⁷⁰ พิษณุ ไชยโรจน์, *ตีต๋อสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง*, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <http://www.daybedsmag.com/number-1-gallery-hearth-art-cafe/>

เลือกปรับใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างต่างจากแกลเลอรีอื่นๆ การมีคาเฟ่ในแกลเลอรีเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจ
ที่อยากให้พื้นที่นี้เชื่อมต่อกับคนกับงานศิลปะ

เว็บไซต์/เพจ <http://www.number1gallery.com/>

ชื่อแกลเลอรี อาร์ตเตอรี แกลเลอรี แบงค็อก (Artery Gallery Bangkok)

ภาพที่ 27 ด้านหน้า อาร์ตเตอรี แกลเลอรี แบงค็อก

ที่มา: <https://mapsus.net/TH/artery-gallery-185745>

ภาพที่ 28 พื้นที่ภายใน อาร์ตเตอรี แกลเลอรี แบงค็อก

ที่มา: <https://bit.ly/3bPKbuU>

ช่วงเวลาดำเนินงาน พ.ศ. 2560-2562

ที่อยู่ 21 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ปิดถาวร)

ประเภทสถานที่ อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

ประวัติสถานที่

อาร์ตเตอรี แกลเลอรี แบงค็อก สถานที่ที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น เนื่องจากมีกิจกรรมสำหรับผู้เยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องเช่น การพูดคุยกับศิลปิน (Artist Talk) และการประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) มีการร่วมแสดงผลงานศิลปะการนำผลงานของศิลปินไทยไปร่วมแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน Bangkok Art Biennale และ Affordable Art Fair ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแกลเลอรีที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติในแง่ของศิลปะ เวลานั้น ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป ชั้นล่างของแกลเลอรีเป็นร้านกาแฟราคาย่อมเยา ปัจจุบันอาร์ตเตอรี แกลเลอรี แบงค็อก ได้ปิดตัวลงแล้ว และมีร้านกาแฟร้านใหม่เข้ามาแทน ซึ่งร้านค้าเพิ่งเปิดทำการในเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2565 ภายในร้านตกแต่งด้วยผลงานศิลปะซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของร้าน เช่น MOLLY (Crybaby) และ MRKREME (Mushkin)

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/arterygallerybkk/>

ชื่อแกลเลอรี คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี (Kathmandu photo Gallery)

ภาพที่ 29 ภายนอกด้านหน้าอาคาร คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี

ที่มา: <https://www.timeout.com/bangkok/art/kathmandu-photo-gallery>

ภาพที่ 30 พื้นที่ภายในอาคาร คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี

ที่มา: <https://www.timeout.com/bangkok/art/kathmandu-photo-gallery>

ภาพที่ 31 พื้นที่ภายในอาคาร คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี 2

ที่มา: <https://www.herenow.city/en/bangkok/venue/kathmandu-photo-gallery/>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

ที่อยู่ ถนนปิ่น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทพื้นที่ อาคารรูปแบบห้องแถว 2 ชั้น

ประวัติสถานที่

แกลเลอรีเล็กๆ ย่านชาวแขก สีลม ตั้งอยู่ในห้องแถวสมัยสงครามโลก ก่อตั้งโดย มานิต ศรีวานิชภูมิ ที่เป็นทั้งช่างภาพ ศิลปิน และนักเคลื่อนไหวทางสังคม คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี มี 2 ชั้น โดยชั้น 1 เป็นนิทรรศการถาวร และ ชั้นที่ 2 เป็นนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินไทย

เว็บไซต์/เพจ https://www.kathmanduphotobkk.com/?page_id=4312

3.3 กลุ่มที่ 3 สาทร

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่สาทร

ย่านสาทรเป็นย่านที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยที่ถนนสาทรถูกตัดขึ้นใหม่ๆ (สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) และถือเป็นทำเลทองสำหรับการประกอบธุรกิจ เนื่องจากย่านสาทรนี้เชื่อมติดกับถนนหลายสาย ทั้งสายหลักและสายรอง ทางด่วน ระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลดีต่อการเดินทางที่สะดวก อีกทั้งยังมีสถานทูตตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก อาคารและตึกสำนักงาน โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2544 เป็นช่วงที่ออฟฟิศเข้ามาก่อตั้งในตึกเป็นจำนวนมาก กระจุกกับโรงแรมเกิดขึ้นพร้อมๆกัน เช่นโรงแรมสุโขทัย โรงแรม Evergreen Laurel⁷¹ โรงแรมประเพณีมาเปิดเพื่อการค้าต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตั้งรกราก บุกเบิกธุรกิจในประเทศไทย จึงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวต่างชาติ ในพ.ศ.2543 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (สายสีลม) และสีเขียวอ่อน (สายสุขุมวิท) เปิดให้บริการครั้งแรก และปี พ.ศ.2547 รถไฟฟ้าใต้ดินสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-หมอชิต) ซึ่งผ่านสีลม-สาทร เป็นย่านตึกสำนักงานระดับต้นๆที่นักลงทุนให้ความสนใจมาตั้งสำนักงานและมาอาศัยในพื้นที่ ทำให้มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ที่ดินราคาแพงมากขึ้น จนเริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมก่อตั้งมากขึ้น

⁷¹ เรียบลิสจากคลองสาทรสู่ "Financial District". เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2565. เข้าถึงได้จาก <https://thelist.group/realist/blog/sathorn-financial-district/>

ชื่อแกลเลอรี เอช แกลเลอรี (H gallery)

ภาพที่ 32 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร เอช แกลเลอรี
ที่มา: นามานุกรมหอศิลป์ในประเทศไทย (2560)

ภาพที่ 33 พื้นที่ภายในอาคาร เอช แกลเลอรี
ที่มา: <https://bk.asia-city.com/city-living/news/best-art-galleries-sathorn>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2545-2562

ที่อยู่ 201 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ปิดกิจการแล้ว)

ประเภทพื้นที่ บ้านไม้สองชั้นสไตล์อังกฤษ

ประวัติสถานที่

แกลเลอรีที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดย เอช เออร์เนสต์ ลี (H Ernest Lee) ชาวอเมริกัน ณ ช่วงเวลานั้น เอช แกลเลอรี ถือเป็นหนึ่งในแกลเลอรีที่มีความเป็นสากลสูง มักแสดงผลงานศิลปกรรมชั้นแนวหน้าในระดับเอเชียและรองรับความหลากหลายทางเชื้อชาติของศิลปิน เช่น

ไมเคิล ลี (Michael Lee), โอลิเวอร์ พินแฟต (Oliver Pin-Fat) และ เวียด เล (Viet Le) ศิลปินชาวไทยเช่น สมบูรณ์ หอมเทียนทอง จักกาย ศิริบุตร และ สาครินทร์ เครืออ่อน⁷²

เว็บไซต์/เพจ –

ชื่อแกลเลอรี สาทร์ 11 อาร์ตสเปซ (Sathorn 11 Art Space)

ภาพที่ 34 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร สาทร์ 11 อาร์ตสเปซ

ที่มา: https://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g293916-d8537234-i302190532-Sathorn_11_Art_Space-Bangkok.html

ภาพที่ 35 พื้นที่ภายในอาคาร สาทร์ 11 อาร์ตสเปซ

ที่มา: <https://bk.asia-city.com/city-living/news/best-art-galleries-sathorn>

⁷² สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, นามานุกรมหอศิลป์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2560), 137.

ช่วงเวลาดำเนินการ

ที่อยู่ 404 ซอย สาทร 11 แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทพื้นที่ อาคารรูปแบบห้องแถว 2 ชั้น

ประวัติสถานที่

เปิดดำเนินการใน พ.ศ. 2558 เป็นแกลเลอรีศิลปะร่วมสมัยที่ภายหลังมีบาร์อยู่ด้านล่าง หลังของแกลเลอรีที่นักท่องเที่ยวนำมาให้ความสนใจ ด้านหน้าและชั้นบนของแกลเลอรีมีการจัดนิทรรศการ ทั้งของศิลปินไทยและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากการปรับใช้พื้นที่อาคารให้เป็นแกลเลอรีแล้ว สาทร 11 อาร์ตสเปซ ได้ปรับคอนเซ็ปต์เป็น “Art Wine Dine” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของแกลเลอรีแห่งนี้ เนื่องจากสามารถดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมแกลเลอรีได้เป็นอย่างดี และทำให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้น

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/sathorn11artspace>

3.4 กลุ่มที่ 4 เจริญกรุง Creative district

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่เจริญกรุง

ถนนเจริญกรุงเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้ตัดถนนแบบตะวันตกครั้งแรกในประเทศไทย และพระราชนามถนนเส้นนี้อย่างเป็นทางการว่า ถนนเจริญกรุง⁷³ ถึงแม้ว่าจะเป็นย่านที่เก่าแก่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากนัก เนื่องจากร้านค้าต่างๆ ย้ายไปยังย่านเศรษฐกิจใหม่ในย่านใกล้เคียง ในพ.ศ. 2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative and Design Center) หรือ TCDC ใหม่ ย้ายจากห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ไปตั้งใหม่ในโปรเจกต์กลาง บางรัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชั้น ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญในพื้นที่นี้ เจริญกรุง เป็นย่านเก่าแก่ซึ่งปัจจุบันย่านเจริญกรุงถือเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของพื้นที่ศิลปะที่ผสมผสานไปกับชุมชน ทั้งแกลเลอรีและสตูดิโออาร์ต ที่สามารถเดินเลาะตามตรอกซอยต่างๆ ได้

⁷³ นักรบ มุลมานัส, กรุงเทพฯ ราตรี: จุดเริ่มต้นการท่องราตรีของชาวกรุงรุ่นปู่ย่าตาทวดที่มาพร้อมการตัดถนนรางรถไฟ และรถยนต์ , เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://readthecloud.co/notenation-4/>

ชื่อแกลเลอรี สปีดี้ แกรนด์มา (Speedy Grandma)

ภาพที่ 36 ป้ายแกลเลอรี สปีดี้ แกรนด์มา

ที่มา: https://art4d.com/art_galleries_speedyg07

ภาพที่ 37 ภายในพื้นที่อาคาร สปีดี้ แกรนด์มา

ที่มา: https://art4d.com/art_galleries_speedyg07

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 11 เจริญกรุง 24, แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

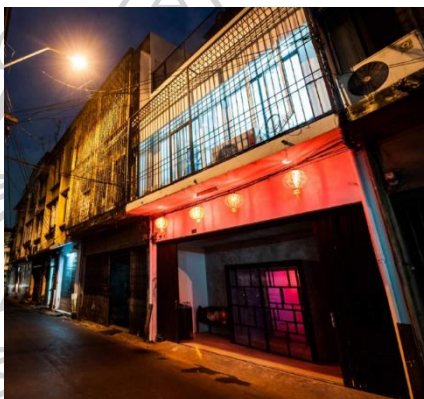
ประเภทพื้นที่ อาคารรูปแบบห้องแถว 2 ชั้น

ประวัติสถานที่

สปีดี แกรนด์มา แกลเลอรี เปิดทำการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 โดย โทมัส มีนาร์ด (Thomas Menard) และ ลี อนันต์วัฒน์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสนับสนุนให้คนไทยในวงกว้างได้ใกล้ชิดและรู้จักกับศิลปะในสาขาต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ที่สดใหม่

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/SpeedyGrandma>

ชื่อแกลเลอรี ชอยซอส แฟคตอรี (Soy Sauce Factory)

ภาพที่ 38 ภายนอกอาคาร ชอยซอส แฟคตอรี

ที่มา: <https://onarto.com/art-galleries/soy-sauce-factory-bangkok/>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2557-2562

ที่อยู่ 11/1 ซอยเจริญกรุง 24 ตลาดน้อย, สัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ (ปิดปรับปรุง)

ประเภทพื้นที่ อาคารรูปแบบตึกแถว 2 ชั้น

ประวัติสถานที่

อดีตโรงงานผืนและโรงงานซีอิ๊ว พื้นที่แห่งนี้ถูกปรับใช้เรื่อยมา ให้เป็นทั้งร้านอาหาร บาร์และพื้นที่ที่ปรับใช้ได้ตามจุดประสงค์ต่างๆ จนได้มาเป็นอาร์ต แกลเลอรี ที่น่าสนใจก็คือ ไม่ว่าสถานที่แห่งนี้จะเปลี่ยนบทบาทมาหลายครั้ง แต่ชื่อ Soy Sauce ยังคงอยู่เสมอ ปัจจุบันกิจการแกลเลอรีได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่พื้นที่แห่งนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีศิลปินชาวต่างชาติเข้าใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสตูดิโอสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และยังคงใช้ชื่อ Soy Sauce Factory

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/soysaucefactory>

ชื่อแกลเลอรี บริดจ์ คาเฟ่ แอนด์ อาร์ต สเปซ (Bridge café & art space)

ภาพที่ 39 ด้านหน้าบริดจ์ คาเฟ่ แอนด์ อาร์ต สเปซ

ที่มา: <https://bit.ly/3Mex1Ef>

ภาพที่ 40 พื้นที่ภายในอาคาร บริดจ์ คาเฟ่ แอนด์ อาร์ต สเปซ

ที่มา: <https://bit.ly/3Mex1Ef>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2557-2564

ที่อยู่ เลขที่ 75 ดิถถนนเจริญกรุง ใกล้ซอย เจริญกรุง 51 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ปิดชั่วคราว)

ประเภทพื้นที่ อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

ประวัติสถานที่ แกลเลอรีที่กลุ่มศิลปินอิสระรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นและดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นทั้งแกลเลอรีและคาเฟ่ กลางคืนปรับชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นที่ดื่มเบียร์ สำหรับผู้มาเยือน แกลเลอรีแห่งนี้มีปรับใช้พื้นที่ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ บริดจ์ คาเฟ่ แอนด์ อาร์ต สเปซ ได้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันถึงแม้ว่าพื้นที่นี้มีการปิดบริการชั่วคราว แต่กลุ่มผู้ก่อตั้งยังคงมีโพรเจกต์อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยู้งักกันในอนาคต บริดจ์ อาร์ต สเปซ (Bridge Art Space)

เว็บไซต์/เพจ <https://www.bridgeartspacebkk.com/home>

ชื่อแกลเลอรี วาริน แล็บ คอนเทมโพรารี (Warin Lab Contemporary)

ภาพที่ 41 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร วาริน แล็บ คอนเทมโพรารี
ที่มา: <https://www.timeout.com/bangkok/th/attractions/o-p-garden>

ภาพที่ 42 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร วาริน แล็บ คอนเทมโพรารี ในปัจจุบัน
ที่มา: <https://warinlab.com/?fbclid=IwAR1Nt9tpTml081cOfrhWwGCdYjBPi6Mpj9E3ny--my0e3VwimTKcPqKyGO>

ช่วงเวลาดำเนินงาน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

ที่อยู่ โอพี การ์เดน ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทพื้นที่ บ้านเก่าสไตล์โพสต์โคโลเนียล (Post Colonials) อาคารสร้างด้วยไม้
อายุกว่า 100 ปี

ประวัติสถานที่

วาริน แล็บ คอนเทมโพรารี Warin Lab Contemporary เปิดทำการปี พ.ศ. 2564 เดิมคือ เซรินเดีย แกลเลอรี (Serindia Gallery) ซึ่งเคยเป็นบ้านของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล (พ.ศ. 2450-2535) นักอนุรักษ์ธรรมชาติคนแรกของเมืองไทย นายแพทย์บุญส่ง ยังเป็นนักเขียน ช่างภาพ อาจารย์ และจิตรกรอีก

ด้วย⁷⁴ พื้นที่แห่งนี้ถูกปรับใช้มาเป็นแกลเลอรีครั้งแรกใน พ.ศ. 2552 โดย เชน สุวิกะปรกรณ์กุล ผู้ที่คลุกคลีกับหนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วม 10 ปี ในประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาประเทศไทยจึงก่อตั้งพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแกลเลอรีตามที่ตั้งใจไว้ โดยเปิดให้บริการยาวนานกว่า 11 ปี (พ.ศ. 2552-2563) และพ.ศ. 2564 วาริน แล็บ (Warin Lab) ได้ถือกำเนิดขึ้น แกลเลอรีที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละนิทรรศการผ่านงานของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/WarinLabContemporary>

ชื่อแกลเลอรี เอทีที 19 (ATT 19)

ภาพที่ 43 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร เอทีที 19

ที่มา <https://bk.asia-city.com/bangkok-places/gallery/att-19>

ภาพที่ 44 พื้นที่ภายในอาคาร เอทีที 19

ที่มา: <https://bk.asia-city.com/bangkok-places/gallery/att-19>

ช่วงเวลาดำเนินงาน พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

⁷⁴ WarinLab หอศิลป์ใหม่ในอาคารไม้อายุ 100 ปี ย่านเจริญกรุง ออกนิทรรศการ SWAMPED, เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://warinlab.com/warinlab-หอศิลป์ใหม่/>

ที่อยู่ ATT 19, 19 ซอย เจริญกรุง 30 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทพื้นที่ โรงเรียนเก่า สองชั้น โครงสร้างไม้และอิฐ

ประวัติสถานที่

เดิมพื้นที่แห่งนี้คือโรงเรียนสอนภาษาจีน ชื่อว่าโรงเรียนอาทศศึกษา ซึ่งได้ปิดทำการในช่วงกลางปี พ.ศ. 2561 พื้นที่ทั้งหมดได้ถูกปรับใช้มาเป็นแกลเลอรี โดยพื้นที่ด้านล่างจะมีบาร์เล็กๆ ไว้ต้อนรับผู้มาเยือน มีร้านเนื้อเสิร์ฟตามใจเซฟ (Omakase) และมีสินค้าหายากที่มาพร้อมประวัติศาสตร์ เช่น ผลิตภัณฑ์เซรามิก วัตถุโบราณ แจกัน เสื้อผ้ามือสอง ด้านบนชั้นสอง จะเป็นพื้นที่สำหรับแสดงงานศิลปะ มีนิทรรศการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นเป็นงานสไตล์ Contemporary Art

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/ATT19.BKK/>

ชื่อแกลเลอรี Warehouse 30

ภาพที่ 45 แผนผังในโครงการแวร์เฮ้าส์ 30

ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 48 เจริญกรุง 30 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทพื้นที่ โกดังเก่า

ประวัติสถานที่

ณ ช่วงเวลาที่ชุมชนบางรัก มีการพัฒนาในด้านของการให้คุณค่าทางพื้นที่ชุมชนและมรดกทางอาคาร ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกที่มีผลงาน การปรับใช้พื้นที่โรงงานเก่าให้เป็นพื้นที่ทางศิลปะและสุนทรีย์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและคุณค่าของพื้นที่ ที่สามารถต่อยอดและมีประโยชน์กับผู้คนในชุมชน พื้นที่โกดัง⁷⁵ ก่อนที่จะเป็นแวย์เฮ้าส์ 30 นั้น เดิมเป็นโกดังเก็บเครื่องจักร ชั้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ และหัวรถจักร มีพื้นที่ภายในโกดังรวมกว่า 4,000 ตารางเมตร โดยยังคงโครงสร้างเดิมไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กและเสาไม้⁷⁶

เว็บไซต์/เพจ <https://www.warehouse30.com/>

ชื่อแกลเลอรี ออรัม แกลเลอรี (Aurum Gallery)

ภาพที่ 46 ลักษณะทางกายภาพภายนอกหน้าโกดังออรัม แกลเลอรี
ที่มา: <https://www.aroundonline.com/aurum-gallery/>

⁷⁵ จุดกำเนิด โครงการ WAREHOUSE30, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <https://www.warehouse30.com/timeline/the-creation-of-warehouse-30/>

⁷⁶ The Revival Projects Warehouse 30, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <http://revivalproject.tcdc.or.th/project/warehouse-30/>

ภาพที่ 47 พื้นที่ภายในอาคารอรัม แกลเลอรี

ที่มา: <https://www.bltbangkok.com/lifestyle/art-culture/27071/>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 56 เจริญกรุง 30แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประเภทพื้นที่ โกดังขนาด 528 ตารางเมตร

ประวัติสถานที่

อรัม แกลเลอรี ใช้พื้นที่ในโครงการแวร์เฮาส์ 30 ก่อตั้งโดย Clifford Joseph Price หรือที่รู้จักกันในนาม โกลดี้ “Goldie” นักดนตรี และศิลปินชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล⁷⁷ ภายในพื้นที่แกลเลอรีมีพื้นที่ห้องกระจกเป็นพื้นที่สำหรับศิลปินให้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้ชมได้เป็นอย่างดี พื้นที่โกดังในแกลเลอรีแห่งนี้คงโครงสร้างเดิมไว้หลายจุด ทั้งเสา คานไม้ พื้นไม้ ผสมผสานความเป็นสมัยใหม่กับประตูทางเข้ากระจก และห้องกระจกด้านใน

เว็บไซต์/เพจ <https://aurum.gallery/>

⁷⁷ “Goldie เปิดตัว AURUM GALLERY อาร์ตแกลเลอรีแห่งใหม่กลางกรุง” สยามรัฐออนไลน์ (8 กรกฎาคม 2563) เข้าถึงได้จาก <https://siamrath.co.th/n/167957>

ชื่อแกลเลอรี 333 เอनीแวร์ แกลเลอรี (333 Anywhere Gallery)

ภาพที่ 48 ลักษณะทางกายภาพภายนอกโกดัง 333 เอनीแวร์ แกลเลอรี
ที่มา: <https://bit.ly/3JZEnKi>

ภาพที่ 49 พื้นที่ภายในอาคาร 333 เอनीแวร์ แกลเลอรี
ที่มา: <https://bit.ly/3MkUm7o>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

ที่อยู่ ยูนิต 5 โกดัง แวร์เฮ้าส์ 30 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทพื้นที่ โกดังขนาด 300 ตารางเมตร

ประวัติสถานที่

333 เอनीแวร์ แกลเลอรี ใช้พื้นที่ในโครงการแวร์เฮ้าส์ 30 แกลเลอรีแห่งนี้ เป็นสาขาที่แยกย่อยออกมาจาก 333 แกลเลอรี ซึ่งดูแลโดย ธิริศา ผู้เป็นบุตรสาวของ ธีระ วานิชธีระนนท์ 333 เอनीแวร์ แกลเลอรี ใช้ระบบในการบริหารและสนับสนุนศิลปินแบบสากล อีกทั้งยังมีการใช้

แพลตฟอร์มแกลเลอรีออนไลน์ ที่ดูแลและจัดการงานของศิลปินแบบครบวงจร⁷⁸ โดยพื้นที่แสดงนิทรรศการภายในเป็นพื้นที่โล่ง เพดานสูง สามารถปรับใช้พื้นที่ภายในได้อย่างอิสระ ในแต่ละนิทรรศการจะมีการปรับพื้นที่ภายในให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่แสดง ให้บรรยากาศที่น่าสนใจต่อผู้เข้าชมอยู่เสมอ

เว็บไซต์/เพจ <https://333gallery.com/>

3.5 กลุ่มที่ 5 คลองสาน

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่คลองสาน

ในอดีตคลองสานเป็นพื้นที่สำคัญ เนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งนั้นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักและเป็นพื้นที่ทางการค้า อีกทั้งอยู่ติดกับพระราชวังเดิมในสมัยพระเจ้าตากสิน การทำกิจกรรมต่างๆในอดีตจึงเกิดขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำ ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 ประเทศไทยอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์และพัฒนาอาคาร โกดังนำมาปรับใช้ ซึ่งในแผนพัฒนามี โครงการเดอะ แจม เฟคตอรีและโครงการ ลั้ง1919⁷⁹ ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่คลองสาน หลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ พื้นที่คลองสานได้รับความสนใจอีกครั้งทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

⁷⁸ 333 Anywhere แกลเลอรีที่ทำให้ ศิลปะร่วมสมัย เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.sarakadeelite.com/arts_and_culture/333-anywhere/

⁷⁹ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564” 29 ธันวาคม 2559.

ชื่อแกลเลอรี เดอะ แจม แฟคตอรี (The Jam Factory)

ภาพที่ 50 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร เดอะ แจม แฟคตอรี
ที่มา: <http://exhibition.contestwar.com/taxonomy/term/2120>

ภาพที่ 51 พื้นที่ภายในอาคาร เดอะ แจม แฟคตอรี
ที่มา: <https://www.posttoday.com/life/travel/370799>

ภาพที่ 52 กิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่เดอะ แจม แฟคตอรี
ที่มา: <https://www.posttoday.com/life/travel/370799>

ช่วงเวลาดำเนินงานกิจการ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 41/1-2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ประเภทพื้นที่ อาคารโกดังเก่า 3 หลัง

ประวัติสถานที่

โครงการเดอะ แจม แฟคทอรี เป็นโครงการที่ปรับใช้พื้นที่ อาคารรูปแบบโกดัง 3 หลัง ในบริเวณเดียวกันซึ่งเดิมเป็นโรงงานผลิตยา โรงงานผลิตน้ำแข็ง และโรงงานผลิตถ่านไฟฉายตรากบ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ติตริมแม่น้ำฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยคงโครงสร้างเดิมของอาคารไว้และปรับใช้กับ ทุกกิจกรรมหลากหลายประเภทเช่น อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ รวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ที่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถมาเช่าพื้นที่ได้ การปรับปรุง พื้นที่แห่งนี้ สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมในหลากหลายแง่มุม

เว็บไซต์/เพจ <https://thejamfactory.life/space/>

ชื่อแกลเลอรี โครงการล้ง 1919

ภาพที่ 53 ลักษณะทางกายภาพ ล้ง1919

ที่มา: <https://thestandard.co/lhong-1919-2/>

ภาพที่ 54 พื้นที่ภายในอาคาร ล้ง1919

ที่มา: <https://art4d.com/2021/04/mango-art-festival-2021>

ภาพที่ 55 พื้นที่ภายในอาคาร ล้ง1919 2

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6102234

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2560-2564

ที่อยู่ 248 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ประเภทพื้นที่ ท่าเรือลานกว้างพร้อมโกดังและอาคารชุดบนพื้นที่ 6 ไร่

ประวัติสถานที่

ท่าเรือฮวย จุ่ง ล้ง หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า ท่าเรือกลไฟ ก่อสร้างโดย พระยาพิศาลสุภผล (จีน พิศาลบุตร) ใน พ.ศ. 2393 เป็นคนจีนที่เกิดในประเทศไทยเข้าและเข้าทำงานรับราชการในสยาม ด้วยพื้นที่ขนาด 6,800 ตารางเมตร ติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีทั้งพื้นที่ที่เป็นลานกว้างและมีโกดังสไตล์จีนโบราณบนเก็บสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ⁸⁰ ต่อมาพระยาพิศาลสุภผลได้ขายท่าเรือแห่งนี้ให้กับ

⁸⁰ ยิ่งลักษณ์ วัชรพล, “ต้นกำเนิดเจ้าสัวยุคเสื้อฝืนหมอนใบ ล้ง 1919 หวังหลี่,” **ไทยรัฐ** (12 พฤศจิกายน 2560), เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1123344>

ตระกูลหวังหลี ใน พ.ศ. 2462 (ค.ศ.1919) เป็นที่มาของชื่อ โครงการล้ง1919 ตระกูลหวังหลีบูรณะพื้นที่แห่งนี้ โดยคงโครงสร้างเดิมและประสงค์ให้สภาพคล้ายเดิมมากที่สุด ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่จำเป็น เน้นความปลอดภัย และเปลี่ยนจากพื้นที่ส่วนบุคคลให้เป็นพื้นที่พาณิชย์ ที่สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่น⁸¹

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/Lhong1919>

3.6 กลุ่มที่ 3 นราธิวาส

ชุมชนศิลปะถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2559 ตั้งอยู่ในซอยนราธิวาส 22 เป็นที่รู้จักกันในนาม N22 จุดเริ่มต้นของพื้นที่ชุมชนศิลปะแห่งนี้เกิดจากศิลปินรวมตัวกัน และเลือกปรับใช้พื้นที่สำนักงานร้างและโกดังคลังสินค้าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ศิลปะขึ้นมา⁸² มีหลายแกลเลอรีและสตูดิโอในพื้นที่เดียวกัน ที่เดินทางโดยสาธารณะได้สะดวก เนื่องจากอยู่กลางเมืองไม่ไกลจากพื้นที่สาทร มีที่จอดรถกว้างขวาง กลายเป็นชุมชนศิลปะเล็กๆที่เก๋ๆที่เก๋ๆที่เก๋ๆกัน อย่างเช่น การตั้งใจเปิดงานนิทรรศการในวันเดียวกัน ผู้ที่เข้าชมก็สามารถดูนิทรรศการหลายๆนิทรรศการได้ ในการเดินทางมาเพียงครั้งเดียว แกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ N22 ได้แก่ ละลานตา ไลน์ อาร์ต, วีเอส แกลเลอรี, แกลเลอรีเวอร์, เทนทาเคิล, และ อาร์ตติส+รัน

ภาพที่ 56 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร N22

ที่มา: <https://themomentum.co/5-art-spaces-loft-style-toa-advertorial/>

⁸¹ ชีรพันธ์ สีสาวรรณสุข, ล้ง 1919 อดีตโกดังเงินรมแม่น้ำเจ้าพระยาที่กลายเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://readthecloud.co/replace-4/>

⁸² Brian Mertens, Two Key Bangkok Galleries Relocate, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://artasiapacific.com/news/two-key-bangkok-galleries-relocate>

ชื่อแกลเลอรี ละลานตา ไลน์ อาร์ต (La Lanta Fine Art)

ภาพที่ 57 ลักษณะทางกายภาพภายนอกอาคาร ละลานตา ไลน์ อาร์ต
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565

ภาพที่ 58 ประตูทางเข้าแกลเลอรี ละลานตา ไลน์ อาร์ต
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565

ภาพที่ 59 พื้นที่ภายในอาคาร ละลанта ไฟน์ อาร์ต

ที่มา: <https://lalanta.com/about-us/>

ช่วงเวลาดำเนินงาน พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 2198 /10-11 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 22 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ

ประเภทพื้นที่ ชั้น 3 บนอาคารสำนักงานเก่า

ประวัติแกลเลอรี

ละลанта ไฟน์ อาร์ต ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2549 หนึ่งในแกลเลอรีศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยที่มีการนำงานไปแสดงที่ต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง มีศิลปินที่ดูแลอยู่ในสังกัดทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติและไม่ยึดติดกับสไตล์ของผลงานศิลปะ เปิดกว้างกับผลงานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ เป็นที่รู้จักในวงการศิลปะด้านการนำผลงานศิลปินไทยไปแสดงเทศกาลศิลปะต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา⁸³

เว็บไซต์/เพจ <https://lalanta.com/>

⁸³ ละลанта ไฟน์ อาร์ต, 'Lalanta' is translated from the Thai word meaning 'beauty in abundance'. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2566. เข้าถึงได้จาก <https://lalanta.com/about-us/>

ชื่อแกลเลอรี วีเอส แกลเลอรี (VS Gallery)

ภาพที่ 60 ด้านหน้า วีเอส แกลเลอรี

ที่มา: <https://www.bangkokhaps.com/venue/1226-vs-gallery>

ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 2198 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 ซ่งนนทบุรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

ประเภทพื้นที่ โกดังเก่า

ประวัติแกลเลอรี ก่อตั้งโดย วรวิมล สัจจะประเมษฐ นักเขียนที่หันมาเปิดแกลเลอรี โดยมีจุดยืนที่ต่างออกจากแกลเลอรีทั่วไปคือ ด้วยพื้นที่เป็นนักเขียน จึงมองหาการเล่าเรื่องประเด็นต่างๆ ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายแรกๆ คือ นักเขียนมาแสดงผลงานเล่าถึงประเด็นต่างๆ ในสังคม รวมถึงกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เข้ามาเยือนแกลเลอรี จะต้องได้อะไรกลับไป ไม่ว่าจะเป็นมุมมอง แนวคิด หรือทัศนคติ⁸⁴

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/VSGalleryBangkok/>

⁸⁴ พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์, VS Gallery แกลเลอรีทางเลือกที่เปิดพื้นที่ให้งานศิลปะของคนชายขอบและนักเขียน. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2566. เข้าถึงได้จาก <https://adaymagazine.com/vs-gallery/>

ชื่อแกลเลอรี แกลเลอรีเวอร์ (Gallery VER)

ภาพที่ 61 ด้านหน้าทางเข้าแกลเลอรีเวอร์
ที่มา <https://shorturl.at/hjTV8>

ภาพที่ 62 พื้นที่ภายในอาคารแกลเลอรีเวอร์
ที่มา <https://shorturl.at/imvN6>

ภาพที่ 63 พื้นที่ภายในอาคารแกลเลอรีเวอร์ 2

ที่มา <https://shorturl.at/cmoF2>

ช่วงเวลาดำเนินงาน พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 2198/10-11 ซ.นราธิวาส 22 แขวงช่องนนทรี เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ประเภทพื้นที่ โกดังเก่า

ประวัติแกลเลอรี

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยหนึ่งในผู้ริเริ่ม คือ ฤกษ์ฤทธิ ตีระวนิช ซึ่งเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งธนบุรีซึ่งการเข้าถึงส่วนใหญ่คือการเดินทางโดยเรือ จึงย้ายพื้นที่ตั้งซึ่งการเลือกย้ายมาที่ N22 นั้นชวนให้นึกถึงชุมชนแกลเลอรี 798 ในกรุงปักกิ่ง ที่พื้นที่มีกิจกรรมหลากหลายให้ทำในพื้นที่บริเวณเดียวกัน แกลเลอรีเวอร์วางแผนการจัดนิทรรศการ 4-5 ครั้งต่อปี โดยมุ่งเน้นความคิดใหม่ๆ ที่ไม่ได้โฟกัสที่ภาพเขียนอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นนิทรรศการที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและผู้คน รวมถึงการจัดโครงการต่างๆที่ศิลปินเข้าร่วมและสร้างสรรค์ผลงานขึ้นได้

เว็บไซต์/เพจ <https://galleryver.com/>

ชื่อแกลเลอรี เทนทาเคิล (Tentacles)

ภาพที่ 64 พื้นที่ภายในอาคารเทนทาเคิล

ที่มา <https://citly.me/ThfGd>

ภาพที่ 65 พื้นที่ภายในอาคารเทนทาเคิล 2

ที่มา <https://citly.me/3c7OR>

ช่วงเวลาดำเนินงาน พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ที่อยู่ 2198/10-11 ซ.นราธิวาส 22 แขวงช่องนนทรี เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ประเภทพื้นที่ โกดังเก่า

ประวัติแกลเลอรี

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557 เทนทาเคิลให้บริการทางศิลปะที่หลากหลาย อาทิ การทดลองในงานศิลปะ การร่วมจัดกิจกรรม โครงการศิลปะต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงโครงการศิลปินในพำนัก (Residency Programme) ของเทนทาเคิล และมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะอย่างสม่ำเสมอ เทนทาเคิล มีการย้ายพื้นที่ตั้งอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงแรกที่เปิดกิจการ มีการย้ายที่ทุกปี โดยครั้งแรกอยู่ที่พื้นที่ทองหล่อ ปีถัดมาย้ายไปที่จังหวัดราชบุรีและย้ายกลับมากรุงเทพฯ อีกครั้ง พ.ศ. 2559 ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์ และในปีเดียวกันนี้ได้ย้ายมาพื้นที่ N22 จวบจนปัจจุบัน

เว็บไซต์/เพจ <https://www.tentaclesgallery.com/>

ชื่อแกลเลอรี อาร์ตติส รัน แกลเลอรี (Artist+Run Gallery)

ภาพที่ 66 ป้ายอาร์ตติส รัน แกลเลอรี

ที่มา <https://www.instagram.com/p/BdLgzMHh0F2/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==>

ภาพที่ 67 หน้าประตู อาร์ตติส รัน แกลเลอรี

ที่มา <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1431302380326958&set=a.1431294503661079>

ภาพที่ 68 พื้นที่ภายในอาคารอาร์ตติส รัน แกลเลอรี

ที่มา <https://365daysstoryteller.com/2016/11/23/artistrun-gallery/>

ช่วงเวลาดำเนินงาน พ.ศ. 2559-2563

ที่อยู่ 198/10-11 ซ.นราธิวาส 22 แขวงช่องนนทรี เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ประเภทพื้นที่ โกดังเก่า

ประวัติแกลเลอรี

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ศิลปิน เจ้าของและผู้บริหาร Artist+Run และเป็นภัณฑารักษ์อยู่บ่อยครั้ง โดยการเปิดแกลเลอรีครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของอังกฤษ ที่อยากลองพรีเซนต์ผลงานในแบบที่ตนชอบโดยไม่ประนีประนอมในการเลือกผลงานศิลปะเข้ามาแสดง และเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปินใหม่ๆที่สร้างสรรค์ผลงานที่ตีออกมา อังกฤษสนใจกับงานหลากหลายรูปแบบ การมีพื้นที่แกลเลอรีเป็นของตัวเองทำให้เขามีอิสระในการสื่อสารออกมาผ่านนิทรรศการ

เว็บไซต์/เพจ <https://www.facebook.com/artistrungallery2016/>

จากข้อมูลข้างต้นทั้งหมด ผู้วิจัยพบว่าแกลเลอรีส่วนใหญ่มักปรับใช้พื้นที่จากอาคารแบบตึกแถว และอาคารพาณิชย์ และจะเห็นได้ว่าแกลเลอรีเชิงพาณิชย์มีการปรับตัวไม่ใช่ในแง่ของพื้นที่เท่านั้น แต่มีการขยายช่องทางมียรายได้จากการปรับให้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็น คาเฟ่ ร้านอาหาร บาร์ หรือการจัดกิจกรรมทางศิลปกรรม เป็นต้น โดยปัจจัยของการเกิดขึ้นจากการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์จะอยู่ในบทถัดไป

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง “การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร” นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์สำคัญในสังคม เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาของเศรษฐกิจ การพัฒนาในสังคม ความเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งของแกลเลอรีที่เป็นจำนวน 24 แห่ง ซึ่งผู้วิจัยทำการสรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญได้ดังนี้

ส่วนที่ 1

ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2544-2550)

ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่กรุงเทพฯมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก เริ่มมีระบบเคเบิลในการเผยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ให้ผู้ชมได้รับข่าวสารพร้อมกันทั่วประเทศ การคมนาคมมีการเดินทางโดยเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ การใช้รถส่วนตัว กับเส้นทางด่วนเปิดใหม่ (บางนา-ตราด) รถไฟฟ้ายกระดับ BTS ในพื้นที่สุขุมวิท รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เปิดให้บริการในพื้นที่สีลม สาทร เชื่อมกัน (รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีเขียวเข้ม) และในพื้นที่สุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นผ่านหัวลำโพง-หมอชิต (สายสีน้ำเงินเข้ม) ซึ่งผ่านพื้นที่สีลมและสาทร องค์กรและสถาบันต่างๆเกิดขึ้นหลายแห่ง สถานทูตและกงสุลนานาชาติเข้ามาตั้งในพื้นที่สีลมและสาทร สิ่งเหล่านี้ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาการค้า มีตึกสูงขึ้นมาหลายตึกซึ่งมักเป็นอาคารพาณิชย์ในรูปแบบ Mixed Use ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในตามความต้องการได้ อาคารสำนักงาน โรงแรมเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกัน รวมถึงคอนโดมิเนียมด้วย เป็นยุคที่พื้นที่สุขุมวิท สีลม สาทร แข่งกันพัฒนา ในด้านของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในยุคนี้ ทิวู แกลเลอรี ตั้งอยู่ในพื้นที่สีลม เพิ่งดำเนินการไปได้ 3 ปี (ก่อตั้งใน พ.ศ. 2541) เอช แกลเลอรี ย่านสาทร ก่อตั้งใน พ.ศ. 2545 นัมเบอร์วัน แกลเลอรี บนถนนสีลม และ คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี ก่อตั้งใน พ.ศ. 2549 ย่านสีลม เช่นกัน

ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2551-2557)

ในยุคที่ 2 นี้เป็นยุคของความไม่สงบทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงมากมายและมีอุทกภัยหนักในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2554⁸⁵ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นความเสียหายของภาคเอกชน 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นความเสียหายสูงสุดอยู่ในอันดับที่ 4 ของประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลก⁸⁶ ผู้ประกอบการในประเทศเสียโอกาสและได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ด้านศิลปกรรมใน พ.ศ. 2552 เซรินเดีย แกลเลอรี เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก ในย่านเจริญกรุง ในปีถัดมา พ.ศ. 2553 WTF แกลเลอรี ในย่านสุขุมวิท เปิดดำเนินกิจการ ซึ่งตรงกับอุดมการณ์ของแกลเลอรี ที่มักหยิบเรื่องราวที่เป็นประเด็นสังคมในช่วงเวลานี้ สื่อก่อมาผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ และ พ.ศ. 2555 สปีดี แกรนด์มา ได้ถือกำเนิดขึ้นในย่านเจริญกรุง โดยเน้นการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ ต่อมาใน พ.ศ. 2557 แผนการปรับปรุงพื้นที่เก่าโครงการเดอะ แจม แพคทอรี ได้ถือกำเนิดขึ้น คือการที่ปรับใช้อาคารรูปแบบโกดังเก่า พื้นที่ร้างให้การเป็นพื้นที่หลากหลายในพื้นที่เดียว คือ มีทั้งพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ซึ่งถือเป็นโครงการ การปรับใช้พื้นที่เก่าให้เป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปะเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย

ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2558-2564)

ยุคที่ 3 คือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ในแง่ของยุคดิจิทัล การพัฒนาในแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงเวลานี้ ส่งผลให้ผู้คนเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น สื่อทางโทรทัศน์เริ่มไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากโซเชียลมีเดียทางอินเทอร์เน็ตมีความเฉียบพลัน ทันทีทันใดตามเวลาจริง (Real time) มากกว่าโทรทัศน์ มีอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) คือ กลุ่มคนที่มีอิทธิพลในการนำเสนอต่าง ๆ ทั้งด้านความคิดและพฤติกรรมและกลุ่มที่เป็นผู้ติดตาม (Follower) ซึ่งตรงต่อความต้องการของผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลานี้ การพัฒนานี้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการทำงาน การประกอบกิจการ และชีวิตส่วนตัว ยกตัวอย่างเช่น อินฟลูเอนเซอร์ไปแกลเลอรีและถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้ผู้ติดตาม ตามไปเที่ยวแกลเลอรีนั้นๆ เมื่อการถ่ายรูปและเผยแพร่ลงในอินเทอร์เน็ตเป็นความปกติในยุคนี้ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องปรับตัวตาม ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจใด การมีพื้นที่ที่น่าสนใจให้ถ่ายรูปถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณา ด้านแกลเลอรี

⁸⁵ The urbanist by UDDC, ย้อนรอยกรุงเทพฯ 12 ปี เราเป็นเมืองนำท่วมกี่ครั้ง ก็ครากันแน่?, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <https://theurbanist.com/environment/01/11/2019/2778>

⁸⁶ ประสาท มีแต้ม, น้ำท่วมไทยสูญเสียดังเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 4 ของประวัติศาสตร์โลก: ธนาคารโลกซี, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <https://mgronline.com/daily/detail/9550000016280>

เชิงพาณิชย์ที่ยกตัวอย่างได้คือ พื้นที่โครงการแวร์เฮาส์ 30 ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม เพราะเดินทางเพียงครั้งเดียวแต่สามารถชมนิทรรศการได้มากกว่า 1 นิทรรศการ รับประทานอาหาร ดื่มกาแฟ และถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย

ใน พ.ศ. 2562 เกิดโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบรุนแรงกับทุกภาคส่วน การทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเป็นทางการเป็นวงกว้าง สถานที่ต่างๆต้องปิดตัวลง งดเว้นกิจกรรมที่ต้องออกนอกเคหะสถาน มีการใช้ระบบออนไลน์ในชีวิตประจำวันที่มากขึ้น ด้วยการดำรงชีวิตกับพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงและถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว จนมีคำว่า ความปกติใหม่ (New Normal) ตั้งแต่พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เหล่านี้ที่กล่าวมา ส่งผลกระทบด้านศิลปกรรม คือ มีแกลเลอรีออนไลน์ การจัดนิทรรศการออนไลน์ ในขณะเดียวกัน การมีพื้นที่หรือสถานที่ที่ Instagrammable น่าดึงดูด ควรค่าแก่การไปสถานที่นั้นๆ ในด้านแกลเลอรีที่ก่อตั้งในช่วงเวลานี้คือ สาส์น 11 อาร์ตสเปซ เอ็กซ์ สเปซ แกลเลอรี ละลานตา ไฟน์ อาร์ต วิเอส แกลเลอรี แกลเลอรีเวอร์, เทนทาเคิล และ อาร์ตติส+รัน

จากที่ได้กล่าวถึง 3 ยุค ตามช่วงเวลาในบทวิเคราะห์นี้ ผู้วิจัยได้กำหนด 6 กลุ่มพื้นที่ในกรุงเทพฯ โดยในยุคที่ 1 พื้นที่สุขุมวิท สีลมและสาทร เป็นแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ยุคบุกเบิก และพยายามจะวางรากฐานการซื้อขายผลงานศิลปะ การนำเสนอผลงาน ที่ปรับตัวทางเศรษฐกิจคือ มักมาก่อนตั้งแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ที่พื้นที่เหล่านี้ เนื่องจากทั้งเป็นพื้นที่ทำเลที่มีชาวต่างชาติที่เข้าใจและให้ความสนใจศิลปะอยู่มาก และเนื่องด้วยพื้นที่ในยุคที่ 1 นี้ พื้นที่สุขุมวิท สีลม และสาทรเป็นพื้นที่ๆพัฒนาและเป็นย่านธุรกิจที่นักลงทุนต่างก็ต้องการพื้นที่ในการดำเนินกิจการ เมื่ออุปสงค์สูง 3 พื้นที่นี้จึงมีราคาที่สูงตาม และมีจำนวนจำกัด แกลเลอรีในยุคที่ 2 จึงเริ่มมองหาพื้นที่ใหม่ ที่เดินทางสะดวก ไม่ไกลจากย่านธุรกิจมากนัก ซึ่งก็กระจุกกระจายออกไปตามพื้นที่ที่ผู้ประกอบการสะดวก อย่างไรก็ตามในยุคนี้ จะเริ่มเห็นการเลือกปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ ในแง่ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ในอาคารตึกแถวหรือศูนย์การค้า อย่างเช่น เซรินเดีย แกลเลอรี (ปัจจุบันคือ วาริน แล็บ) คือการเลือกบ้านเก่า อาคารทำด้วยไม้ทั้งหลัง และการเกิดขึ้นของโครงการเดอะ แจม แพคทอรี ที่เกิดขึ้นในยุคที่ 2 (โครงการแล้วเสร็จในยุคที่ 3) เปรียบเสมือนการปูทาง ถึงการเลือกพื้นที่จัดแสดงงานแบบเชิงพาณิชย์ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบตามอุดมคติเสมอไป อีกทั้งในช่วงยุคที่ 2 นี้ ถือเป็นช่วงต่อระหว่างยุคแอนะล็อกและยุคดิจิทัล ผู้คนไม่มองหาความสมบูรณ์แบบอีกต่อไป และหันมานิยมความโก้เก๋จากสิ่งที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะการแต่งตัว อาหารที่รับประทาน หรือสถานที่ที่ไปหรือแม้แต่การทำธุรกิจบางประเภท เช่น ร้านหนังสือ คาเฟ่ บาร์ ก็ตาม

ในยุคที่ 3 เป็นยุคที่เห็นการปรับตัวได้อย่างเด่นชัดที่สุดหากเปรียบเทียบกับยุคที่ 1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจ สภาพสังคมแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ส่งผลต่อทุกวงการ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงศิลปะของคนในยุคที่ 3 ที่มีเพิ่มขึ้นทั้งผู้ประกอบการธุรกิจการซื้อขายผลงานศิลปะและผู้ที่สนใจและให้สนับสนุนผลงานศิลปะ ยุคที่ 3 โครงการเดอะ แจม แฟคทอรี โครงการลิ่ง1919 โครงการแวร์เฮาส์ 30 และโครงการ N22 ได้เปิดดำเนินกิจการ โครงการเหล่านี้ คือการปรับใช้พื้นที่เก่าทั้งสิ้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกพักจากการใช้งาน จึงต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ก่อนจะกลับมามีชีวิตชีวาคือครั้ง สังเกตได้ว่าการใช้พื้นที่แสดงผลงานศิลปะเพื่อการพาณิชย์โดยส่วนใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขึ้น จากยุคที่ 1 และยุคที่ 2 ที่แกลเลอรีเชิงพาณิชย์มักปรับใช้พื้นที่ตึกแถว อาคารพาณิชย์ในการประกอบกิจการ แต่ในยุคที่ 3 ผู้ประกอบการเน้นการปรับใช้พื้นที่จากอาคาร โกดัง โรงเรียนเก่าต่างๆ และไม่นิยมการก่อตั้งแกลเลอรีในย่านศูนย์กลางธุรกิจเนื่องจากราคาแพงและพื้นที่จำกัด แต่ผู้ประกอบการเลือกใช้พื้นที่กว้าง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับโครงสร้างภายในได้ ให้เหมาะสมกับแต่ละนิทรรศการ สามารถใช้พื้นที่แบบสมบุกสมบันได้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้พบว่าเดินทางสะดวก ค่าเช่าค่าเช่าการเดินทางมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของการใช้โซเชียลมีเดียก็มีส่วนช่วยในหลากหลายแง่มุมในแง่ของการเดินทาง สามารถใช้แอปพลิเคชันในการช่วยนำทาง พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ ช่วยดึงดูดผู้คนได้เป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าจะพบอุปสรรคจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ก็เกิดการปรับตัว และปรับใช้พื้นที่ในโลกออนไลน์เพื่อให้คนที่สนใจในงานศิลปะและสามารถเชื่อมต่อกับวงการศิลปะได้

จากการวิจัยพบว่าพื้นที่ทำเลและปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์มีความเชื่อมโยงและได้รับอิทธิพลจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงยุคเวลา ซึ่งปัจจัยในการเลือกพื้นที่ทำเลในการดำเนินกิจการแกลเลอรีเชิงพาณิชย์มีอยู่ 5 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มลูกค้าคือผู้ที่อาศัยหรือผู้ที่ทำงานอยู่ในระแวกนั้น การเดินทางสะดวกเงินทุน พื้นที่ภายใน การสร้างชุมชน

ปัจจัยที่ 1 ด้านพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มลูกค้า จากการวิจัยพบว่าในยุคที่ 1 เป็นช่วงที่พื้นที่สุขุมวิท สีลม และสาทร มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและทำธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ แม้แต่เจ้าของธุรกิจแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในบริเวณนั้นก็เป็ชาวต่างชาติ อาทิ อาโก อาร์ต แกลเลอรี ก่อตั้งโดย อัดส์โกะ ชูชูกิ และ ทวีบุ แกลเลอรี ก่อตั้งโดย จอร์น มิเดิลเบิร์ก การเลือกพื้นที่ทำเลที่ใกล้อยู่กับกลุ่มลูกค้า มีส่วนช่วยในการพาณิชย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสะดวกต่อกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ซึ่ง ณ ช่วงเวลานั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจและมีกำลังซื้อเป็นชาวต่างชาติและลูกค้าชาวไทยที่เป็นผู้ประกอบการ

ปัจจัยที่ 2 ด้านการเดินทางสะดวก จากการวิจัยพบว่า ในยุคที่ 1, 2 และยุคที่ 3 มีความสะดวกที่เกิดจากการพัฒนาในแง่มุมมองที่ต่างกันคือ ในยุคที่ 1 และยุคที่ 2 พัฒนาด้านการคมนาคม

เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้ายกระดับ และรถไฟฟ้าใต้ดิน ยุคที่ 3 พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น แผนที่ดิจิทัล และการเรียกรถยนต์ส่วนตัวไปรับ-ส่ง ผ่านทางแอปพลิเคชัน

โดยกลุ่มพื้นที่สุขุมวิท สีลมและสาทร สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้ายกระดับ รถไฟฟ้าใต้ดินได้สะดวกกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนื่องจาก แกลเลอรีในกลุ่มนี้มีเพียง เอ็กซ์สเปซและเอช แกลเลอรีเท่านั้นที่มีที่จอดรถ กลุ่มพื้นที่เจริญกรุงสามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน รถรับส่งประจำทาง โดยแกลเลอรีที่อยู่ในพื้นที่โครงการแวร์เฮาส์ 30 สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนื่องจากที่มีที่จอดรถกว้างขวาง ในพื้นที่กลุ่มคลองสานสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้ายกระดับได้ รวมถึงการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวโดยทางโครงการมีบริการที่จอดรถ และกลุ่มนราธิวาส ในโครงการมีที่จอดรถกว้างขวางอีกทั้งยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT อีกด้วย

ปัจจัยที่ 3 ด้านเงินทุน จากการวิจัยพบว่า การที่แกลเลอรีเชิงพาณิชย์จะดำรงอยู่ได้ในระยะยาวผู้บริหารจะต้องมีเงินทุน และมีการบริหารจัดการการเงินที่ดี ปัจจัยด้านเงินทุนมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นที่ทำเลเนื่องจากในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจมีค่าเช่าที่ราคาสูงก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะยาว ในบางแกลเลอรีมีการปรับใช้พื้นที่บางส่วนภายในแกลเลอรีให้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมทางศิลปะ คาเฟ่ ร้านอาหาร และ บาร์

ปัจจัยที่ 4 ด้านพื้นที่ภายใน ในแง่ของพื้นที่จัดแสดง พื้นที่ใช้สอย พื้นที่สำหรับเก็บผลงานศิลปะ ความยืดหยุ่นในการปรับใช้พื้นที่ภายใน จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเงินทุนและพื้นที่ภายในมีความเชื่อมโยงกันคือ พื้นที่ทำเลและพื้นที่ภายในของแกลเลอรีในยุคที่ 1 มีค่าเช่าราคาสูง พื้นที่ภายในจำกัดส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการจัดแสดงงาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อาคารรูปแบบตึกแถว ซึ่งต่อมาในยุคที่ 2 และยุคที่ 3 มีการปรับใช้พื้นที่จากอาคาร โกดังเก่า สามารถลดต้นทุนในแง่ของค่าเช่าและพื้นที่กว้าง สภาพสมบูรณ์สมบั้น เหมาะแก่การแสดงผลงานศิลปกรรม แม้พื้นที่ทำเลจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแบบยุคที่ 1 แต่การพัฒนาในด้านการคมนาคมก็ช่วยอำนวยความสะดวกในจุดนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยที่ 5 การสร้างชุมชน จากการวิจัยพบว่า โครงการ N22 ที่กลุ่มศิลปินและผู้สนใจในศิลปะรวมตัวกันดำเนินกิจการแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ของตนเองในพื้นที่เดียวกันเป็นการสร้างวัฒนธรรมชุมชนศิลปะเล็กๆรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งแผนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โซเชียลมีเดียในออนไลน์แพลตฟอร์มต่างมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชน เครือข่าย และความสัมพันธ์ระหว่าง ศิลปิน ผู้ชม นักสะสม เป็นการเพิ่มโอกาสทางการซื้อขายผลงานศิลปะ

ส่วนที่ 2

วิเคราะห์แนวคิดของการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ

ในงานวิจัยชิ้นนี้เรื่อง “การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และข้อมูลสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้พื้นที่ โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดดังนี้

1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
3. แนวคิดเปลือกและการดัดแปลงภายใน
4. แนวคิดวาบิ ซาบิ (Wabi-Sabi)

ซึ่งในการวิเคราะห์การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ฯ ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาพิจารณาความสอดคล้องกับพื้นที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อข้อมูลที่จะวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์แกลเลอรีที่ใช้ในการวิจัยออกเป็นกลุ่มตามแนวคิดที่กล่าวมา โดยมีการสรุปแนวคิดและผลการวิจัยดังนี้

กลุ่มที่ 1 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. เน้นการสร้างมูลค่าจากความคิดและความคล่องตัวของมนุษย์
2. การนำทักษะและความชำนาญของมนุษย์มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่สร้างงานและสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน
3. เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านความรู้และทรัพยากรทางวัฒนธรรม
4. การอนุรักษ์และส่งเสริมพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรม
5. การสร้างรายได้และงานจ้างให้กับชุมชนและประชากรในพื้นที่นั้นๆ

กลุ่มที่ 2 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์

1. มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแง่ของการแก้ไขปัญหาพื้นที่จำกัดในเมืองใหญ่
2. เน้นการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตและมีความสร้างสรรค์
3. การใช้วัฒนธรรมและสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่
4. มีเป้าหมายในการดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่และสร้างสรรค์ผลงาน

กลุ่มที่ 3 แนวคิดเปลือกและการดัดแปลงภายใน

1. การปรับใช้อาคารเก่าที่ต้องแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก
2. อิสระในการปรับพื้นที่ภายในเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างในด้านการใช้งาน

กลุ่มที่ 4 แนวคิดวาบิ ซาบิ (Wabi-Sabi) ออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. การเก็บรักษาร่องรอยของความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างและวัสดุของอาคารเก่า
2. ร่องรอยของความไม่สมบูรณ์ในอาคารไม่ลดทอนคุณค่าประวัติศาสตร์ที่บันทึกผ่านตัวอาคารได้
3. โอบรับสภาพความเป็นจริง

กลุ่มที่ 1 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากการศึกษาแก่นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พบว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) เป็นปัจจัยสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีวัฒนธรรม ประเพณี ในชุมชนที่ต่างกัน พื้นที่รกร้าง อาคารเก่า ชุมชนเก่าในแต่ละพื้นที่ก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาที่นำแนวคิดนี้มาใช้กับแผนเศรษฐกิจ ก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามยุคสมัย ส่งผลให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแต่ละพื้นที่มีความคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เลือกกรุงเทพมหานครเลือกใช้พื้นที่เจริญกรุงให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแห่งแรก⁸⁷ ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยได้รับการผลักดันโดยหลายภาคส่วนซึ่งผู้ผลักดันสำคัญสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มมีดังนี้ 1. รัฐบาลที่ได้เสนอและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สนับสนุนการพัฒนาและสร้างสรรค์ภายในประเทศ โดยการจัดทำแผนพัฒนาที่ยุติธรรมกับหลายภาคส่วนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 2. ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุน 3. สังคมและชุมชนในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากสังคมและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ โดยการส่งเสริมการร่วมมือท้องถิ่น เช่น การสนับสนุนกลุ่มศิลปินและอุตสาหกรรมท้องถิ่น เมื่อทดลองพัฒนาในกรุงเทพฯ แล้ว จึงนำไปปรับใช้ต่อยอดกับพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทย ซึ่งแกลเลอรีในกลุ่มพื้นที่เจริญกรุง

คือ สปีดี แกรนด์มา ซอยซอส แพคทอรี วาริน แล็บ คอนเทมโพรารี เอทีที 19 และพื้นที่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยรัฐบาลได้ประกาศค้ำประกันสัญญา ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยโครงการ แวร์เฮาส์ 30 ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารไปรษณีย์กลางซึ่งเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ แวร์เฮาส์ 30 มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ครบทั้ง 2 แบบคือ ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้คือ พื้นที่และโกดังก่อนที่จะเกิดการปรับใช้ พื้นที่ศิลปะโดยรอบพื้นที่ เช่น กำแพงแกะสลักของสถานทูตโปรตุเกส ในซอยเจริญกรุง 30

⁸⁷ Creative city development, คู่มือย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://creativity.ceia.or.th/th/about-us/creative-district-toolkit>

โดย อเล็กซานเดอร์ ฟาร์โต (Alexandre Farto) ศิลปินกราฟฟิตี เป็นที่รู้จักกันในนาม วิลส์ (Vhils)⁸⁸ และทุนทางวัฒนธรรมสำคัญที่จับต้องไม่ได้คือ ประวัติศาสตร์ การปรับใช้พื้นที่ของแวร์เฮาส์ 30 มีแนวคิดหลักคือ การปรับปรุงอาคารเก่าให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด⁸⁹

ภาพที่ 69 กำแพงแกะสลักโดย วิลส์ ศิลปินกราฟฟิตี

ที่มา: <https://www.wurkon.com/blog/228-vhils>

การปรับใช้พื้นที่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้ถือเป็นการปรับตัวจากความแออัดและพื้นที่ที่มีจำกัดจากยุคที่ 1 โดยการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการและชีวิตผู้คนในชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างมีเอกลักษณ์

กลุ่มที่ 2 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์

แนวคิดเมืองสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีสัดส่วนที่เล็กรองลงมาซึ่งผู้ผลักดันสำคัญคือองค์การยูเนสโก⁹⁰ แนวคิดนี้เชื่อมโยงสอดคล้องโดยตรงกับแผนโครงการเดอะแจม แพคทอรี ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแผนการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาความจำกัดของพื้นที่ในเมืองใหญ่ โดยเลือกพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ในอดีต

⁸⁸ Bangkok River, **Street Art: วิลส์ (Vhils)**, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://www.bangkokriver.com/th/place/street-art-vhils/>

⁸⁹ The revival of district, **Warehouse 30**, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <http://revival.project.tcdc.or.th/project/warehouse-30/>

⁹⁰ Creative city development, เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก, เข้าถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://creativecommons.ceo.or.th/th/about-us/unesco-creative-cities-network>

มาแปลงโฉมเพื่อดึงให้ผู้คนมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านี้ได้อีกครั้ง ซึ่งแกลเลอรีที่ผู้วิจัยจัดให้อยู่ในกลุ่มแนวคิดเมืองสร้างสรรค์คือ กลุ่มพื้นที่นราธิวาสและโครงการล้ง 1919 โดย N22 กลุ่มผู้ประกอบการแกลเลอรีที่รวมตัวกันจนเกิดเป็นชุมชนศิลปะเล็กๆ ซึ่งตรงกับองค์ถัด (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development) ที่ได้ให้ความหมายของเมืองสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งไว้ว่า มีการรวมกลุ่มของคณาจารย์สร้างสรรค์กันอย่างหนาแน่น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดผู้คน⁹¹ เกิดเป็นพื้นที่ใหม่ที่เปิดรับให้กับบุคคลอื่นๆ เข้ามาในพื้นที่เพื่อมาดูหรือสร้างสรรค์ เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจและสามารถบ่มเพาะจินตนาการได้⁹² ซึ่งสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของ N22 และโครงการล้ง 1919 อย่างมีนัยสำคัญ

โดย N22 มีคุณสมบัติตรงตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์อย่างชัดเจนที่สุด คือ

1. แก้ไขปัญหาข้อจำกัดของเมืองใหญ่ คือในเมืองใหญ่พื้นที่จำกัด มีอุปสงค์สูง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงตาม ซึ่งในข้อนี้ถือเป็นเหตุพื้นฐานที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ N22
2. การเลือกใช้พื้นที่ที่เป็นประโยชน์ในอดีต ซึ่งพื้นที่ N22 อดีตเป็นที่สำนักงานร้างและโกดังคลังสินค้าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
3. แปลงโฉมเพื่อดึงดูดผู้คนให้มาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ พื้นที่ภายในโครงการนี้มีผู้ประกอบการหลายท่านมารวมตัวกัน
4. มีการรวมกลุ่มของคณาจารย์สร้างสรรค์กันอย่างหนาแน่น ด้วยว่า N22 เป็นชุมชนศิลปะเล็กๆ ที่ผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์งานมีความสัมพันธ์กันและผู้ประกอบการแกลเลอรีบางท่านก็เป็นศิลปินด้วย เช่น อาร์ตติส รัน แกลเลอรี
5. การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดผู้คน เนื่องจาก N22 เป็นสถานที่กว้าง เดินทางโดยรถคนมาคมนาคมสะดวกและมีที่จอดรถกว้างขวาง อีกทั้งมี 5 แกลเลอรีอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันสามารถเข้าชมแกลเลอรีได้ 5 แกลเลอรี ในการเดินทางมาครั้งเดียว ซึ่งปัจจัยนี้เป็นความตั้งใจของผู้ประกอบการในโครงการ N22 ในด้านการตลาด
6. เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจและบ่มเพาะจินตนาการได้ ด้วยเหตุว่าในพื้นที่ N22 นอกจากแกลเลอรีเชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีสตูดิโอและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งตรงกับในข้อถัดไปคือ
7. พื้นที่ใหม่ที่เปิดรับให้กับบุคคลอื่นที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมาดูหรือสร้างสรรค์ (ผลงานจากการ workshop)

⁹¹ กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง และสรารุช ผาณิตรัตน์, “การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตคลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์,” วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23, 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564): 97.

⁹² เรื่องเดียวกัน.

จากการวิเคราะห์พื้นที่ตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ N22 ถือเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ตามทฤษฎีในทุกแง่มุม

กลุ่มที่ 3 แนวคิดเปลือกและการตัดแปลงภายใน

ในการวิจัยหัวข้อเรื่อง “การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ” จากการศึกษาแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ทั้ง 24 แห่ง พบว่าตรงกับแนวคิดเปลือกและการตัดแปลงภายในทั้งหมด ซึ่งในแต่ละแห่งมีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก อาจแปลงโฉมเล็กน้อย ปานกลาง หรือ แปลงโฉมทั้งหมด แต่ละที่ไม่เท่ากัน โดยผลการวิจัยเรียงจากการปรับปรุงพื้นที่น้อยที่สุดไปยังการปรับปรุงพื้นที่มากที่สุดตามลำดับดังนี้

1. เอช แกลเลอรี

มีการแปลงโฉมค่อนข้างน้อย ผนังด้านในยังคงความเป็นฝาบ้านเดิมๆ ไม่ได้แปลงเป็นผนังขาว white cube ตามแบบแกลเลอรีทั่วไป ยังคงเอกลักษณ์บ้านเก่า

2. อาโก อาร์ต แกลเลอรี

มีการแปลงโฉมเล็กน้อยทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากความจำกัดของรูปแบบอาคาร (ตึกแถว) เพื่อให้ดูเป็นแกลเลอรี เช่น ประตู หน้าต่าง การทาสี

3. ตาดู คอนเทมโพรารี อาร์ต

มีการแปลงโฉมเล็กน้อยทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากตัวตึกมีพื้นที่ว่าง ที่เจ้าของตั้งใจเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ทางศิลปะ มีการปรับผนังให้เรียบขาวเพื่อแขวนงานแบบแกลเลอรี

4. ดับเบิลยู ที เอฟ แกลเลอรี แอนด์ คาเฟ่

มีการแปลงโฉมเล็กน้อยทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากความจำกัดของรูปแบบอาคาร (ตึกแถว) แต่งร้านให้ดูสวยงาม มีบุคลิกตามแบบแกลเลอรี ภายในห้องจัดแสดงทาสีขาวที่ผนังและเพดาน (white cube)

5. สปีดี แกรนด์มา

มีการแปลงโฉมเล็กน้อยทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากความจำกัดของรูปแบบอาคาร (ตึกแถว) แต่งร้านให้ดูสวยงาม มีบุคลิกตามแบบแกลเลอรี ผนังภายในมีการทาสีหลากหลายสี และพื้นเป็นปูนเปลือย

6. อาร์ตเตอร์รี แกลเลอรี แบงก์คอก

มีการแปลงโฉมเล็กน้อยทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากความจำกัดของรูปแบบอาคาร (ตึกแถว) โดยด้านหน้าทางเข้าแกลเลอรีด้านบนติดป้ายที่ทำด้วยไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการส่วนคาเฟ่ทั้งด้านนอกและด้านในแกลเลอรี ภายในมีการตั้งเคาน์เตอร์บาร์ ในส่วนที่จัดเป็นพื้นที่คาเฟ่ ผังงานสีขาว พื้นด้านบนเป็นปูนเปลือย

7. ซอยซอส แพคทอรี

มีการแปลงโฉมเล็กน้อยทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากความจำกัดของรูปแบบอาคาร (ตึกแถว) พื้นที่ภายในโล่งผืนงานสีขาว พื้นเป็นปูนเปลือยทั้ง 2 ชั้น ภายในมีพื้นที่ส่วนที่ต้อนรับลูกค้า โดยมีโต๊ะ เก้าอี้ จัดให้นั่งท่ามกลางงานศิลปะ รวมถึงเคาน์เตอร์บาร์ที่ทำจากปูนเปลือย

8. ทวีปู แกลเลอรี

ไม่ได้มีการแปลงโฉมภายนอกอาคาร เนื่องจากเป็นพื้นที่ศูนย์การค้า ภายนอกแกลเลอรีทำจากกระจกใส ติดป้ายชื่อแกลเลอรีตัวใหญ่ เมื่อมองจากด้านนอก สามารถมองเห็นพื้นที่ภายใน แกลเลอรีได้อย่างชัดเจน มีการวางผังงานสีขาว สำหรับแขวนแสดงงาน

9. คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากความจำกัดของรูปแบบอาคาร (ตึกแถว) มีการรื้อฝ้าผนังเดิมของผู้เช่าก่อนหน้านี้ รื้อเพื่อให้กลับไปเป็นสภาพดั้งเดิมที่แรกสร้างตึก มีการทาสีทั้งภายในภายนอก

10. สาทร 11 อาร์ตสเปซ

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากความจำกัดของรูปแบบอาคาร (ตึกแถว) โดยด้านหน้าแกลเลอรีติดกระจกบานใหญ่ ภายในทั้งเพดานและผืนงานสีขาว พื้นเป็นปูนเปลือย มีการจัดพื้นที่บางส่วนให้เป็นพื้นที่ร้านอาหารและบาร์

11. บริดจ์ คาเฟ่ แอนด์ อาร์ต สเปซ

มีการแปลงโฉมเล็กน้อยทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากความจำกัดของรูปแบบอาคาร (ตึกแถว) โดยด้านหน้าทางเข้าแกลเลอรีติดกระจกและประตูเลื่อนบานใหญ่ มีพื้นที่ว่างจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการส่วนคาเฟ่ทั้งด้านนอกและด้านในแกลเลอรี ภายในมีการตั้งเคาน์เตอร์บาร์ในส่วนที่จัดเป็นพื้นที่คาเฟ่ ผังงานสีขาว พื้นด้านบนเป็นปูนเปลือย

12. วาริน แลบ คอนเทมโพรารี

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้พื้นที่จากบ้านเป็นแกลเลอรี แปลงโฉมภายนอกบริเวณหน้าแกลเลอรี ภายในผนังทาสีขาว พื้นที่ดั้งเดิม มีการติดตั้งไฟบนเพดาน สำหรับแสดงงานศิลปะเฉพาะ

13. นัมเบอร์ 1 แกลเลอรี

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก เดิมเคยเป็นบ้าน ต่อมาเป็นผับและร้านอาหาร แล้วจึงเป็น นัมเบอร์ 1 แกลเลอรี ภายในมีพื้นที่จัดแสดงงานในห้องที่มีกระจกบานใหญ่ มีเคาน์เตอร์บาร์ และพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อน

14. เอ็กซ์ สเปซ แกลเลอรี

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก โดยปรับใช้โกดังเก่าแปลงโฉมภายนอกตึกให้มีลักษณะตามเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อแกลเลอรีขนาดใหญ่ติดอยู่บนตัวอาคาร แปลงโฉมพื้นที่ภายในทาสีผนังสีขาว และสีสไตในบางส่วน ซึ่งมาการเปลี่ยนแปลงสื่ออยู่เรื่อยๆให้เข้ากับงานที่จัดแสดง พื้นเป็นปูนเปลือย มีการติดตั้งไฟบนเพดาน สำหรับแสดงงานศิลปะเฉพาะ

15. เอทีที 19

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้ตึกโรงเรียนเก่าทั้งหลัง แปลงโฉมภายนอกตึกทางเข้า แปลงโฉมพื้นที่ภายในทั้งในส่วนของแกลเลอรี คาเฟ่และร้านอาหาร

16. ออรัม แกลเลอรี

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้โกดังเก่า แปลงโฉมภายนอกแกลเลอรี ประตูกระจกบานใหญ่เห็นพื้นที่ภายในชัดเจน มีการแปลงโฉมพื้นที่ภายในโดย มีการติดตั้งผนังเบาสีขาวสำหรับแขวนแสดงงาน

17. 333 แกลเลอรี

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้โกดังเก่า แปลงโฉมภายนอกแกลเลอรี ประตูกระจกบานใหญ่เห็นพื้นที่ภายในชัดเจน 333 แกลเลอรีมีกั้นพื้นที่ด้านในให้เห็นเพียงส่วนพื้นที่ต้อนรับ พื้นที่ภายในมีการแปลงโฉมอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะกับแต่ละนิทรรศการ

18. วีเอส แกลเลอรี

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้โถงดั่งเก่า แปลงโฉมภายนอกด้านหน้า แกลเลอรีโดยติดประตูทางเข้าที่เป็นกระจกใสมองเห็นพื้นที่ด้านในแกลเลอรี ภายในแกลเลอรีมีพื้นที่ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ ผนังทาสีขาว มีแปลงโฉมอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะกับแต่ละนิทรรศการ

19. แกลเลอรีเวอร์

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้โถงดั่งเก่า แปลงโฉมภายนอกด้านหน้า แกลเลอรีโดยติดประตูทางเข้าที่เป็นกระจกใสมองเห็นพื้นที่ด้านในแกลเลอรี ภายในแกลเลอรีมีพื้นที่ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ ผนังทาสีขาว มีแปลงโฉมอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะกับแต่ละนิทรรศการ

20. เทนทาเคิล

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้โถงดั่งเก่า แปลงโฉมภายนอกด้านหน้า แกลเลอรีโดยติดประตูทางเข้าที่เป็นกระจกใสมองเห็นพื้นที่ด้านในแกลเลอรี ภายในแกลเลอรีมีพื้นที่ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ ผนังทาสีขาว มีแปลงโฉมอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะกับแต่ละนิทรรศการ พื้นที่ภายในถูกจัดแบ่งเป็นสัดส่วน มีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมทางศิลปะกรรม

21. อาร์ตติส รีน

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้โถงดั่งเก่า แปลงโฉมภายนอกด้านหน้า แกลเลอรีโดยติดประตูทางเข้าที่เป็นกระจกใสมองเห็นพื้นที่ด้านในแกลเลอรี ภายในแกลเลอรีมีพื้นที่ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ ผนังทาสีขาว มีแปลงโฉมอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะกับแต่ละนิทรรศการ

22. ละลานตา ไฟน์ อาร์ต

มีการแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก การปรับใช้อาคารสำนักงานเก่า แปลงโฉมภายนอกด้านหน้าแกลเลอรีโดยติดประตูทางเข้าที่เป็นกระจกใส ภายในแกลเลอรีมีพื้นที่ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ ผนังทาสีขาว พื้นปูนเปลือย มีแปลงโฉมอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะกับแต่ละนิทรรศการ

23. เดอะแจม แฟคทอรี

มีการแปลงโฉมทั้งภายนอกและภายใน ปรับใช้โรงงานเก่า แปลงโฉมภายนอกตึกและบริเวณภายนอก แปลงโฉมพื้นที่ภายใน ในส่วนของพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะ ผนังด้านในทาสีสนสไตน์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละนิทรรศการ ผนังเป็นปูนเปลือย ผนังฝั่งด้านนอกติดกระจกยาวทั่วพื้นที่แสดงงาน ภายนอกหน้าแกลเลอรีปูหญ้าสีเขียว ครอบคลุมลานกว้างสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

24. ล้ง1919

ล้ง1919 มีพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะอยู่หลายอาคาร มีการแปลงโฉมทั้งภายนอกและภายใน ปรับใช้โรงงานเก่า แปลงโฉมภายนอกตึกและบริเวณภายนอก แปลงโฉมพื้นที่ภายในโดยเน้นคงสภาพดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด และพื้นที่ภายนอกโกดังบางส่วนติดกระจกบานใหญ่ ในส่วนของพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะ ผนังด้านในคงความดั้งเดิมไว้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากนักเน้นความแข็งแรงคงทนเป็นหลัก ผนังเป็นปูนเปลือย มีการติดตั้งไฟบนเพดาน พื้นที่แสดงงานศิลปะเป็นพื้นที่โล่ง มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อจัดแสดงผลงานศิลปะจะมีผนังสีขาวสำหรับแขวนงานที่เคลื่อนย้ายได้ ในส่วนของอาคารอื่นที่ไม่ใช่โกดังมีติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแขวนจัดแสดงผลงาน

โดยแกลเลอรีทั้ง 24 แห่ง ตามรายชื่อข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า แกลเลอรีต่างก็ปรับตัวตามสภาพสังคมและบริบทต่างๆ ซึ่งก็ต้องให้การยอมรับว่าแกลเลอรีมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเนื่องในขอบเขตระยะเวลาวิจัยในช่วงเวลา พ.ศ. 2544 – 2564 เป็นช่วงเวลาที่ทำนายสำหรับธุรกิจศิลปะในประเทศไทย มีการเกิดขึ้นของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์มากมายที่ไม่สามารถดำรงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจและคนในประเทศที่ยังขาดความเข้าใจและไม่ได้ให้ความสนใจกับผลงานศิลปะอย่างเป็นวงกว้างมากนัก

กลุ่มที่ 4 แนวคิดวาบิ ซาบิ (Wabi-Sabi)

ในแง่ของสถาปัตยกรรมและงานวิจัยชิ้นนี้ แนวคิดวาบิ ซาบิ เน้นถึงประเด็นของการโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบ ว่าด้วยการเลือกใช้พื้นที่ อาคารเก่าและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับใช้อย่างมีคุณค่าได้อีกครั้ง โดยพื้นที่และตัวอาคารของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ที่ใช้ในการวิจัย ต่างก็มีความไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากอายุของพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางกายภาพที่ผ่านไปตามกาลเวลา แสดงออกผ่านตัวอาคาร เช่นการที่ตัวอาคารมีสีซีดจาง การกัดกร่อนของกำแพงอาคาร การเกิดสนิมจากสภาพอากาศ ความไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลผู้วิจัยพิจารณาว่า

โครงการลิ่ง 1919 และ โครงการเดอะแจม แฟคทอรี เป็นตัวอย่างที่ดีของการโอบรับความจริงของ ธรรมชาติที่แสดงออกผ่านตัวอาคาร ความเรียบง่ายและการคงสภาพเดิม จากตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างความเป็นสมัยใหม่และวาปี ซาปีในบทที่ 2 พบว่าโครงการลิ่ง 1919 และ โครงการเดอะแจม แฟคทอรี มีความสอดคล้องกับแนวคิดวาปี ซาปี อธิบายได้ดังนี้

ลิ่ง1919

โครงการลิ่ง 1919 มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไม่หลีกเลี่ยง (ปล่อยและยอมรับตาม ธรรมชาติ) มีการควบคุมกายภาพแบบกึ่งปล่อยกึ่งควบคุม โดยผู้คนเป็นคนปรับตัวเข้าหาพื้นที่และ อาคารตั้งแต่กระบวนการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่จนโครงการแล้วเสร็จ โดยการปรับปรุงนี้ไม่ได้เน้นการที่ จะต้องปรับปรุงให้ดูใหม่แบบไร้รอยต่อ แต่เป็นการพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานที่เชื่อว่าไม่จำเป็นต้อง ควบคุมสภาพทางกายภาพจริงของตัวตึกและพื้นที่ ในส่วนโครงสร้าง กำแพง เจ้าของโครงการเน้น ความเป็นปัจจุบันของสภาพอาคารโดยทำการแก้ไขให้น้อยที่สุด เพียงมุ่งเน้นแต่ความแข็งแรงและ ความปลอดภัยเพื่อรองรับการเสื่อมสภาพเท่านั้น ในด้านผนังกำแพงและพื้นมีความหยابกระด้าง ตามสภาพเดิม เหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจในการปรับปรุงพื้นที่โดยโอบรับความไม่สมบูรณ์ โดยสมบูรณ์ตามแบบฉบับวาปี ซาปี

เดอะแจม แฟคทอรี

โครงการเดอะแจม แฟคทอรี มีจุดแข็งในด้านพื้นที่กว้าง มีอาคารรูปแบบโกดังภายในพื้นที่ 3 หลัง มีการควบคุมกายภาพแบบกึ่งปล่อยกึ่งควบคุม โดยการปรับใช้พื้นที่มีการคงโครงสร้างเดิมของ อาคาร ผนังอาคาร พื้นทางเดินภายในอาคารปรับปรุงโดยเน้นด้านความแข็งแรงและประโยชน์ใช้สอย ไม่ได้พยายามแปลงโฉมให้ดูใหม่ โอบรับสภาพจริงตามธรรมชาติของตัวอาคาร ซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ของ พื้นที่แห่งนี้ ผนังภายในบางจุดจะเห็นถึงความไม่ได้พยายามที่จะอุดซ่อมร่องรอยให้ดูไร้รอยต่อ ปล่อย ร่องรอยของกาลเวลาให้เป็นไปตามธรรมชาติอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ไม่สามารถควบคุม ธรรมชาติได้ ตัวตึกมีสีซีดจาง สีแตก มีรอยร้าวอยู่บ้างที่บ่งบอกถึงกาลเวลาและการมีอยู่ของอาคาร เป็นเวลานาน เป้าหมายของเดอะแจม แฟคทอรี คือตั้งใจที่จะยอมรับปรับตัวกับความไม่สมบูรณ์แบบ และเรียบง่ายนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในงานวิจัยชิ้นนี้เรื่อง “การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัย มีประเด็นศึกษาสำคัญในเรื่องการปรับใช้พื้นที่เก่าเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการ การปรับตัวและปรับใช้ พื้นที่เก่าให้เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปกรรมเพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากก่อนที่ผู้วิจัยเลือกทำการวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปเห็นการปรับใช้พื้นที่เก่าของต่างประเทศจึงทำให้ผู้วิจัยเกิดคำถามเรื่องพัฒนาการ ของการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ของกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อสืบค้นเพิ่มเติมพบว่ามี

การปรับใช้พื้นที่อาคารพาณิชย์ พื้นที่ในศูนย์การค้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเพิ่งที่จะเริ่มมีการปรับใช้พื้นที่ขนาดใหญ่มาใช้ในแง่ของการประกอบธุรกิจศิลปะได้ไม่นาน จึงนำมาสู่ประเด็นศึกษาของงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของการประกอบธุรกิจศิลปะต่างเกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดการปรับใช้พื้นที่กับแกลเลอรีจำนวน 24 แห่ง

แนวคิด	แกลเลอรี							
	Akko Art Gallery	Tadu Contemporary Art	WTF Gallery and Cafe	XSpace Gallery	Thavibu Art Gallery	Number 1 Gallery	Artery Gallery Bangkok	Kathmandu photo Gallery
1)เน้นการสร้างมูลค่าจากความคิดและความคล่องตัวของมนุษย์				●				
2)การนำทักษะและความชำนาญของมนุษย์มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่สร้างงานและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน		●						
3)เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านความรู้และทรัพยากรทางวัฒนธรรม	●							●
4)การอนุรักษ์และส่งเสริมพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรม								
5)การสร้างรายได้และงานจ้างให้กับชุมชนและประชากรในพื้นที่นั้นๆ			●					
เมืองสร้างสรรค์								
1)มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแง่ของการแก้ไขปัญหาพื้นที่จำกัดในเมืองใหญ่				●		●		
2)เน้นการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตและมีความสร้างสรรค์				●		●		
3)การใช้วัฒนธรรมและสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่		●						
4)มีเป้าหมายในการดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่และสร้างสรรค์ผลงาน		●		●		●		

ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดการปรับใช้พื้นที่กับแกลเลอรีจำนวน 24 แห่ง (ต่อ)

เปลี่ยนและการดัดแปลงภายใน								
1)การปรับใช้อาคารเก่าที่ต้องแปลงโฉมทั้งภายในและภายนอก				•		•		
2)อิสระในการปรับพื้นที่ภายในเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างในด้านการใช้งาน				•				
วาบี ซาบี								
1)การเก็บรักษาร่องรอยของความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างและวัสดุของอาคารเก่า								
2)ร่องรอยของความไม่สมบูรณ์ในอาคารไม่ลทอนคุณค่าประวัติศาสตร์ที่บันทึกผ่านตัวอาคารได้								
3)โอรับสภาพความเป็นจริง								
แนวคิด	แกลเลอรี							
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	H Gallery	Sathorn 11 Art Space	Speedy Grandma	Soy Sauce Factory	Bridge Art Space	Warin Lab Contemporary	ATT 19	Aurum Gallery
1)เน้นการสร้างมูลค่าจากความคิดและความคล่องตัวของมนุษย์			•	•		•	•	•
2)การนำทักษะและความชำนาญของมนุษย์มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่สร้างงานและสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน			•	•		•	•	•
3)เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านความรู้และทรัพยากรทางวัฒนธรรม			•	•		•	•	•

ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดการปรับใช้พื้นที่กับแกลเลอรีจำนวน 24 แห่ง (ต่อ)

วาปี ซาปี								
1)การเก็บรักษา ร่องรอยของความไม่ สมบูรณ์ในโครงสร้าง และวัสดุของอาคาร เก่า			•					
2)ร่องรอยของความไม่ สมบูรณ์ในอาคารไม่ ลדתอนคุณค่า ประวัติศาสตร์ที่บันทึก ผ่านตัวอาคารได้			•					
3)โอบรับสภาพ ความเป็นจริง			•					

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวและการปรับใช้พื้นที่ทำเลของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ระหว่าง พ.ศ. 2544-2564 โดยแบ่งตามพื้นที่ทำเลออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ถนนสุขุมวิท สีลม สาทร เจริญกรุง คลองสาน และถนนนราธิวาส กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1

จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ทำเลและการปรับใช้พื้นที่ 6 กลุ่มพื้นที่ แกลเลอรี 24 แห่ง ทั้ง 3 ยุค ได้แก่

1. ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2544-2550)
2. ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2551-2557)
3. ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2558-2564)

ส่วนที่ 2

แนวคิดเรื่องกับปรับใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องคือ

1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
3. แนวคิดเปลือกและการตัดแปลงภายใน
4. แนวคิดวาปี ซาบี

จากการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์พบว่า แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแนวคิดเมืองสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กันในแง่ของต้นทุนทางวัฒนธรรม พื้นที่ภายในชุมชน และมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาความจำกัดของพื้นที่ในเมืองใหญ่ เมื่อเกิด 2 แนวคิดนี้ขึ้นและนำมาปฏิบัติการจริงในกรุงเทพฯ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยรัฐบาลเลือกใช้พื้นที่เจริญกรุงให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแห่งแรก⁹³ ส่งผลในมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวคิดเปลือกและการตัดแปลงภายใน ภายใต้พื้นฐานของแนวคิดวาปี ซาบี

⁹³ Creative city development, คู่มือย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://creativity.ceia.or.th/th/about-us/creative-district-toolkit>

อภิปรายผล

จากการศึกษา สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์พบว่าการปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ ในกรุงเทพฯ มีตัวแปรคือ สภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้คน ในระหว่างการสืบค้นข้อมูลผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ว่า การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์เริ่มมีมา ตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2540 แล้ว และมีการเกิดขึ้นของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่แกลเลอรีจะสามารถดำเนินกิจการได้เป็นระยะเวลาหลายปี โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อ แกลเลอรีเชิงพาณิชย์มากที่สุดคือ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ เมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจไม่คล่องตัว ก็มักจะมี ผลกระทบกับผู้ประกอบการเป็นวงกว้างรวมถึงการดำเนินกิจการแกลเลอรีด้วย เนื่องจากธุรกิจศิลปะ ในประเทศไทยยังแคบมากและไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ทำรายได้มหาศาล ด้วยเหตุนี้การโยกย้ายพื้นที่ทำเลและ การปรับใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งคือการช่วยแบ่งเบาภาระด้านต้นทุนค่าเช่าที่ อีกปัจจัยที่สำคัญคือการพัฒนา ของเทคโนโลยีที่ส่งผลดีในแง่มุมมองของการใกล้ชิดกับสิ่งต่างๆ เช่น การเดินทางที่สะดวก การได้รับข้อมูล จากโซเชียลมีเดียที่ส่งผลให้ผู้คนสนใจมากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียลมีเดียได้ ในขณะที่เดียวกันแกลเลอรีในยุคที่ 3 เริ่มเข้าที่เข้าทาง และมีการใช้ระบบ การจัดการแกลเลอรีตามหลักสากลมากขึ้น การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีนอกจากประเด็นเรื่อง การช่วยแบ่งเบาภาระด้านต้นทุนของค่าเช่าที่แล้ว ยังถือเป็นสถานที่ที่ดึงดูดผู้คนนอกวงการศิลปะ ได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ข้อเสนอแนะ

การปรับใช้พื้นที่ของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นถึงการปรับตัว และพัฒนาการของธุรกิจศิลปะ ซึ่งมีเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรม ผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ เพื่อที่จะหา ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนด้านนโยบายและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาวงการศิลปะใน ประเทศไทยสู่สากล อย่างไรก็ตามการศึกษาพัฒนาการของแกลเลอรีเชิงพาณิชย์ในแง่มุมต่างๆ ยัง มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาวិชาการศิลปะ ธุรกิจศิลปะ รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจข้อมูลเรื่องการพัฒนาของ แกลเลอรีเชิงพาณิชย์ต่อไป

รายการอ้างอิง

- กรกฎ หลอดคำ, Xspace ปิดฝุ่นโกดังเก่า Wurkon เป็นพื้นที่พรีเลือนของสถาปัตยกรรม
เฟอร์นิเจอร์ และศิลปะ ที่หวังให้ทุกคนเสพงานอาร์ตและเข้าถึงการออกแบบได้อย่างเสรี,
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://readthecloud.co/xspace-art-gallery/>
- กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง และสรารุช ภาณิตรัตน์. "การสร้างพื้นที่ทาง
ศิลปะวัฒนธรรมในเขต คลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์." **วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** 23, 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564): 96-97.
- คะสุยิโระ อะเบะ. "ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีกับมุนะทสึกุ สะโตะมิ และความร่วมมือที่นำไปสู่การจัด
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ." **วารสารศิลป์ พีระศรี** 1, 1 (2013): 110.
- จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ, กรรมการผู้จัดการ Sac Gallery, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2564.
- จารุวรรณ ขำเพชร. "พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านสุขุมวิท." **วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม**,
9 (ม.ค.- มิ.ย. 2560): 43-44.
- ณัฐนพิน พละเสวีรัตน์ และอารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์. "สองทศวรรษแห่งการปรับตัวของชุมชนซอย
พิพัฒน์ 2 บริเวณ ย่านการค้าสีลม." **วารสารศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** 22, 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565): 318.
- น. ณ ปากน้ำ, **ถามตอบศิลปะไทย** (กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ, 2540).
- นักรบ มูลมานัส, กรุงเทพฯ **ราตรี: จุดเริ่มต้นการท่องราตรีของชาวกรุงรุ่นปู่ย่าตาทวดที่มาพร้อมการ
ตัดถนน รางรถไฟ และรถยนต์**, เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2565, เข้าถึงได้จาก
<https://readthecloud.co/notenation-4>
- นำทอง แซ่ตั้ง, ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร นำทอง อาร์ต สเปซ, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2564.
- นิคม มุสิกคามะ, กุลพันธาดา จันทรโพธิ์ศรี และมณีนรัตน์ ท้วมเจริญ, **วิชาการพิพิธภัณฑ,
พิมพ์ครั้งที่ 2**.
- ประสาท มีแต่้ม, **น้ำท่วมไทยสูญเสียดังเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 4 ของประวัติศาสตร์โลก:
ธนาคารโลกชี้**, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก [https://mgr
online.com/daily/detail/9550000016280](https://mgronline.com/daily/detail/9550000016280)
- ผู้จัดการออนไลน์, **อาร์ต อยา วิว: คู่กับ วิฑิต ลินุตพงษ์ ในวันที่ "ตาตุมิขา"**, เข้าถึงเมื่อ 30
เมษายน 2565, เข้าถึงได้จาก [https://mgronline.com/celebonline/detail/
9550000111072](https://mgronline.com/celebonline/detail/9550000111072)

- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/nationalgallery/index.php/th/about-us.html>
- พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์, Vs Gallery แกลเลอรีทางเลือกที่เปิดพื้นที่ให้งานศิลปะของคนชายขอบ และนักเขียน, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <https://adaymagazine.com/vs-gallery>
- พิษณุ ไชยโรจน์, ตี๋ดำสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <http://www.daybedsmag.com/number-1-gallery-hearth-art-cafe>
- ละลанта ไฟน์ อาร์ต, 'Lalanta' Is Translated from the Thai Word Meaning 'Beauty in Abundance', เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <https://lalanta.com/about-us/>
- วิโชค มุกดามณี, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 37 (2555), 41-42.
- วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 2548), 365.
- , ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท เลิฟแอนด์ลิฟเพรส จำกัด, 2542), 225-26.
- วิภูษณะ สุภนคร, "หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการดำรงอยู่ในบริบท ของ ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย." ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561, 35.
- ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย, ภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโตในระดับสูงและการผ่อนคลาย ข้อจำกัดในระบบการเงินครั้งใหญ่, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2565, เข้าถึงได้จาก https://www.botl.or.th/item/archive_collection/00000179021
- สยามรัฐออนไลน์, Goldie เปิดตัว Aurum Gallery อาร์ตแกลเลอรีแห่งใหม่กลางกรุง, เข้าถึงได้จาก <https://siamrath.co.th/n/167957>
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 (29 ธันวาคม 2559).
- สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประวัติความเป็นมาของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://bit.ly/3DBM2Nm>

- สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร, **ประกาศทท. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25**, เข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2564, เข้าถึงได้จาก <http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHlyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMTQzMg==>
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, **แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1**, เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2564, เข้าถึงได้จาก https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=develop_issue
- สิทธิธรรม โรหิตะสุข, **ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย: มองผ่านความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชน และการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530** (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560), 70-71, 146, 61.
- สิทธิธรรม โรหิตะสุข, **พัฒนาการทางความคิดและสร้างสรรค์ในศิลปะร่วมสมัยไทย** (กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์, 2564), 135.
- สุธี คุณาวิชยานนท์, **ทัศนศิลป์ไทย สมัยใหม่-ร่วมสมัย** (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2563), 290-303.
- , **ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย: ตะวันตกและไทย** พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: บริษัททวิวิวัฒนาการพิมพ์, 2561), 55.
- อโณทัย อุปคำ, "บทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304 ที่มีต่อศิลปะร่วมสมัยไทย." *วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร*, 2557, 6-7.
- อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ. "Thailand's Creative Economy." ใน **เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมปรับกระบวนการทัศน์ของประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์.**
- อารักษ์ สังหิตกุล, **นำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์** (กรุงเทพฯ: สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 2549), 2.
- Architecture Lab.net, **Adaptive Reuse Architecture 101-Evolution, Definition & Examples**, accessed March 20, 2022, Available from <https://www.architecturelab.net/adaptive-reuse/>
- Annette Charlton, **Paul Durand-Rue – a French Impressionist Art Dealer**, accessed March 26, 2022, available from <https://www.afrenchcollection.com/paul-durand-rue-a-french-impressionist-art-dealer/>
- Arnold Hauser, **The Sociology of Art** (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1982), 511.
- Bangkok River, **Street Art: วิลส์ (Vhils)**, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://www.bangkokriver.com/th/place/street-art-vhils/>

- Brian Mertens, **Two Key Bangkok Galleries Relocate**, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://artasiapacific.com/news/two-key-bangkok-galleries-relocate>
- Bullen, P. A., and P. E. D. Love. "The Rhetoric of Adaptive Reuse or Reality of Demolition: Views from the Field. *Cities*." **Cities** 27, 4 (August 2010): 215-24.
- Cambridge University Press, **Art Gallery**, accessed August 9, 2021, available from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/art-gallery>
- , **Instagrammable**, accessed 13 July, 2021, available from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/instagrammable>
- Chadwick, A. F., "The Role of the Museum and Art Gallery in Community Education." Nottingham Studies in the Theory and Practice of the Education of Adults. The Department of Adult Education, University of Nottingham, 1980.
- Chanida Chavanich, **จุดกำเนิดโครงการ Warehouse30**, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <https://www.warehouse30.com/timeline/the-creation-of-warehouse-30/>
- Creative city development, **คู่มือย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์**, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://creativecity.cea.or.th/th/about-us/creative-district-toolkit>
- , **เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก**, เข้าถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://creativecity.cea.or.th/th/about-us/unesco-creative-cities-network>
- Cristelle Terroni, **Rise and Fall of Alternative Spaces**, accessed January, 2, 2022, available from <http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html>
- Department of Environment and Heritage (DEH), **Adaptive Reuse: Preserving Our Past, Building Our Future** (Canberra: Commonwealth of Australia, 2004).
- Edward Winkleman, **How to Start and Run a Commercial Art Gallery**, accessed 14 August, 2021, available from <https://books.google.co.th/books?id=CDqCDwAAQBAJ&pg=PT2&lpg=PT2&dq=allworth+press%2Bedward+winkleman&source=bl&ots=soLMldPq7o&sig=ACfU3U2RDDgLYAGzq0hjCkFOroZwFtkYw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjBqsi9yrLzAhVOXSsKHbxWCtMQ6AF6BAGIEAM#v=onepage&q=allworth%20press%2Bedward%20winkleman&f=false>
- Elena Cavallero, "The Adaptive Reuse of Former Industrial Buildings as a Museum Spaces: Positive Aspects, Challenges and Difficulties." Graduate thesis, Art and Planning, School of Architecture, Cornell University, 2012.

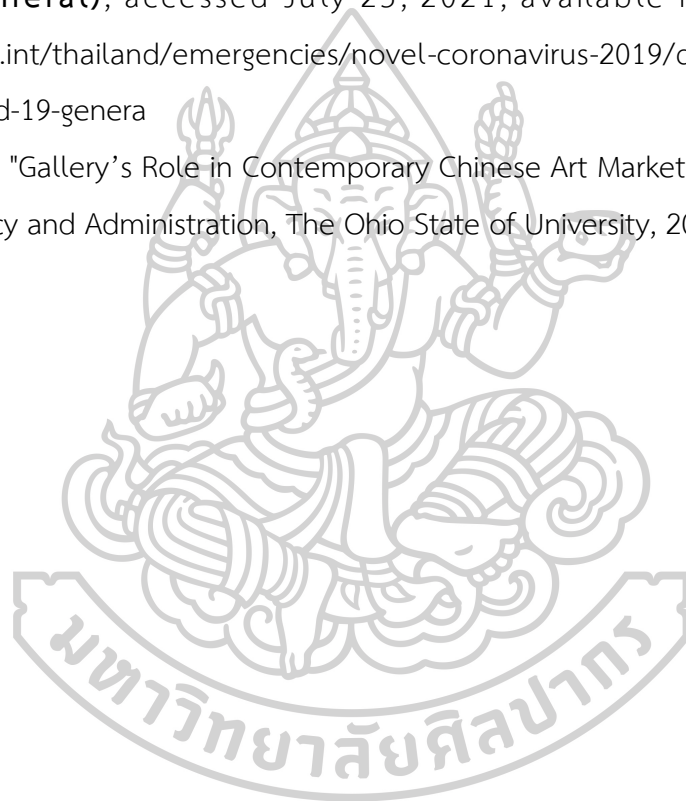
- Huges Phillip, **Exhibition Space** (London: Laurence King Publishing, Ltd, 2010), 10-11.
- John Howkins, **The Creative Economy: How People Make Money from Ideas: The** Penguin Press, 2001), 86.
- Kelly Zona, "Architecture of the Exhibition: The Evolution of Exhibition Space in Relation to the Art Market." Graduate thesis, Art and Planning, School of Architecture, Cornell University, 2012.
- Leonard Koren, **Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers** (California: Imperfect, 2008), 26-29.
- Liliane Wong, **Adaptive Reuse: Extending the Lives of Buildings** (Berlin: Birkhauser, 2016), 107.
- Marci Regan, "Paul Durand-Ruel and the Market for Early Modernism." Master degree, The School of Art, Louisiana State University, 2004, 16.
- Merriam-Webster.com Dictionary, **S.V. "Adaptive Reuse,"** accessed March 20, 2022, Available from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/adaptive%20reuse3>
- Phoebe Crisman. "From Industry to Culture: Leftovers, Time and Material Transformation in Four Contemporary Museums." **The Journal of Architecture** 12, 4 (October 2007): 405-21.
- REALIST BLOG & REAL DATA, **เรียลลิสจากคลองสาทรสู่ "Financial District"**, เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://thelist.group/realist/blog/sathorn-financial-district>
- Sarakadee Lite, **333 Anywhere แกลเลอรีที่ทำให้ ศิลปะร่วมสมัย เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน**, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก https://www.sarakadee-lite.com/arts_and_culture/333-anywhere/
- Schmidt, Robert, and Simon Austin, **Adaptable Architecture Theory and Practice** (London: Routledge, 2016), 43.
- The Revival of district, **The Revival Projects Warehouse 30**, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <http://revivalproject.tcdc.or.th/project/warehouse-30>
- , **Warehouse 30**, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <http://revivalproject.tcdc.or.th/project/warehouse-30>

The urbanist by UDDC, **ย้อนรอยกรุงเทพฯ 12 ปี เราเป็นเมืองน้ำท่วมกี่ครั้ง ก็ครากันแน่?**, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566, เข้าถึงได้จาก <https://theurbanis.com/environment/01/11/2019/2778>

Warin Lab Contemporary, **Warinlab หอศิลป์ใหม่ในอาคารไม้อายุ 100 ปี ย่านเจริญกรุง ออกนิทรรศการ Swamped**, เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://warinlab.com/warinlab-หอศิลป์ใหม่/>

World Health Organisation, **Coronavirus Disease (Covid-19) Questions and Answers (General)**, accessed July 25, 2021, available from <https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/qa-on-covid-19/q-a-on-covid-19-genera>

Xuan Wang, "Gallery's Role in Contemporary Chinese Art Market." Graduate thesis, Arts Policy and Administration, The Ohio State of University, 2009.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล

ประติมา โศศการิกา

วุฒิการศึกษา

2561 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

International Hospitality Management,

Majoring in Event จาก

Auckland University of Technology,

Auckland, New Zealand

