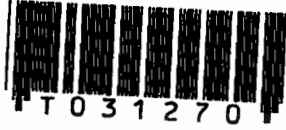

คืนรณ

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....31270
วัน, เดือน, ปี 22 ก.ย. 2541

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

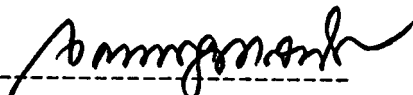
สาขาวิชา จิตรกรรม ภาควิชา วิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2540

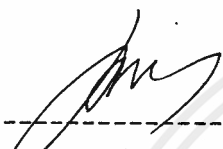
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

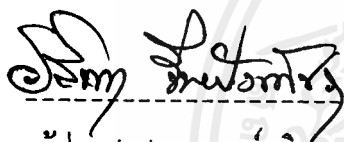

----- คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ จุลเสณี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

----- ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารท)

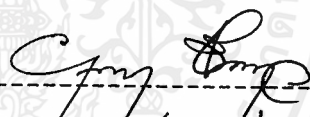

----- กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราชุน)

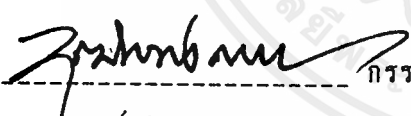

----- กรรมการ
(อาจารย์สรพรพงศ์ สิงห์เสณี)

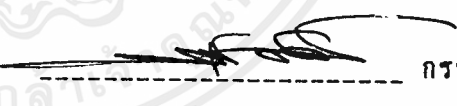

----- กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันทังเพชร)

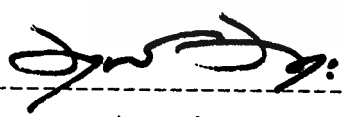

----- กรรมการ
(อาจารย์สมหมาย มาอ่อน)

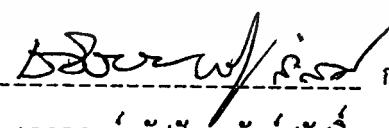

----- กรรมการ
(อาจารย์กัญญา คำโสภัก)

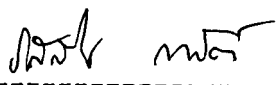

----- กรรมการ
(อาจารย์ชอุษา ชิงกุล)

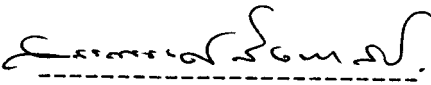

----- กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกร คงคา)

----- กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

----- กรรมการ
(อาจารย์อนพงษ์ क्षाไช)

----- กรรมการ
(อาจารย์วัชชัย พันธุ์สวัสดิ์)

----- กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์สรสิน กาสัต)

----- อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์

ดิ้นรน

ชื่อนักศึกษา

STRUGGLE

ภาควิชา

นายธีระชัย สุขสวัสดิ์

คณะ

วิจิตรศิลป์

ปีการศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตร์

2540

บทคัดย่อ

สภาพความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของนก ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพราะสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อทุกชีวิตในธรรมชาติ ตรงจุดนี้ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างสรรค์ ในโครงการศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อเรื่อง "ดิ้นรน" ให้แก่มุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนก และเน้นให้คนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ข้าพเจ้าจึงนำเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรมออกแนวเหมือนจริง ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว โดยใช้เทคนิคสีอะครายลิกบนพื้นผ้าใบในจำนวน 4 ชั้น จากการทำที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส เลี้ยงดู ผูกพันกับการใช้ชีวิตของนกและรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างเป็นผลงาน โดยได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบจากศิลปิน วรสันต์ สุภาพ และศิลปินยุคเก่าอย่าง กุสตาฟ คลิมต์ ซึ่งมีรูปแบบและแนวทางตรงกับงานของข้าพเจ้า ในเนื้อหาของผลงานต้องการจะแสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตของนกที่แตกต่างจากเดิม โดยใช้ลูกนกเป็นตัวแทนสื่อความหมายของการแสวงหา ต่อสู้ ดิ้นรน ในส่วนนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความรู้สึกและอารมณ์แล้ว ข้าพเจ้าจึงต้องศึกษาหาข้อมูลมาช่วยเสริมโดยการ สะเกตช์ ถ่ายภาพ บันทึกจากหนังสือนิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวบรวมนำมาสร้างเป็นภาพร่าง จัดวางองค์ประกอบจนเกิดรูปแบบใหม่ ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงานลงสี เก็บรายละเอียดเรื่องราวต่าง ๆ อาศัย รูปทรง สี พื้นผิว เส้น และน้ำหนัก เป็นตัวผสมผสานสร้างความงาม ในผลงานในแต่ละชั้นได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น โดยตัดทอนรูปทรงบางอย่างออก และข้าพเจ้าเพิ่มเสริมจุดเด่นให้มีลักษณะความรู้สึก เป็นไปตามแนวความคิดจนผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง การที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น เกิดจากการวางแผนที่ดีมีการทบทวนในสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทำลงไป แบ่งเวลาในการทำงานให้ลงตัว และต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างจริงจัง จึงเกิดผลสำเร็จ

คำนำ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอทัศนะและเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลสรุปของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ในชื่อเรื่อง "ดินรน" โดยรวบรวม เนื้อหา แนวความคิด จินตนาการ และการปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการทำงานศิลปะบางส่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณภาควิชาวิจิตรศิลป์ ที่ให้การเรียนการสอนและสถานที่ปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ และขอขอบคุณ อาจารย์ สรรณรงค์ สิงหนณี ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าสำเร็จด้วยดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
คำนำ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	2
ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 ความบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์	
ที่มาของความบันดาลใจ	4
อิทธิพล	4
แนวความคิดสร้างสรรค์	6
	10
บทที่ 3 การดำเนินงาน	
ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล	11
การนำข้อมูลเข้าสู่วิธีการสร้างสรรค์	11
เทคนิค (วิธีการ) สร้างสรรค์	15
	23
บทที่ 4 วิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาการสร้างสรรค์	
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	25
การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์	25
	30
บทที่ 5 บทสรุป	
บรรณานุกรม	36
ประวัติผู้เขียน	37

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพอิทธิพลของงานศิลปกรรม 1	8
ภาพอิทธิพลของงานศิลปกรรม 2	9
ภาพประกอบที่ 1	12
ภาพประกอบที่ 2	13
ภาพประกอบที่ 3	14
ภาพร่างผลงานช่วงที่ 1	16
ชั้นที่ 1 - 2	16
ชั้นที่ 3 - 4	17
ภาพร่างผลงานช่วงที่ 2	18
ชั้นที่ 1 - 2	18
ชั้นที่ 3 - 4	19
ภาพร่างผลงานช่วงที่ 3	20
ชั้นที่ 1 - 2	20
ภาพร่างผลงานช่วงที่ 4	21
ชั้นที่ 1 - 2	21
ชั้นที่ 3 - 4	22
ภาพแสดงเรื่องของ รูปทรง - สี	27
ภาพแสดงเรื่องของ พื้นผิว - เส้น	28
ภาพแสดงเรื่องของ น้ำหนัก	29
ภาพผลงานชั้นที่ 1	32
ภาพผลงานชั้นที่ 2	33

ภาพผลงานชิ้นที่ 3
ภาพผลงานชิ้นที่ 4

34
35

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

สิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT) คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น เป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ต่างมีผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน อากาศ แสงแดด พื้นดิน พื้นน้ำ สัตว์ มนุษย์ ต่างก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจะใช้เวลาเกิดไม่เหมือนกัน มีรูปร่างลักษณะ สี สันต่างกัน ส่วนใหญ่มักพบว่าสิ่งแวดล้อมหนึ่งถูกทำลายไป จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม มนุษย์คือสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง และสัตว์ที่ชื่อวานกก็เป็นสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงที่โดนผลกระทบจากมนุษย์ด้วย นกต้องอาศัยพื้นที่ในการดำเนินชีวิต ยกตัวอย่างที่สำคัญคือ

ป่า ป่าเป็นที่ที่มีความสำคัญกับนกและสัตว์จำนวนมาก เนื่องจากมีความหลากหลายของพรรณไม้ ทำให้มีอาหารหลายอย่างให้กินได้เลือก และป่ากำลังจะหมดไปพร้อม ๆ กับการเข้ามาแทนที่ของความเจริญ แม่น้ำหลายสายถูกตัดแปลงให้เป็นเขื่อน ทำให้นกหลายชนิดต้องเดือดร้อน ป่าชายเลนหรือป่าโกงกางกำลังจะหมดไปจากประเทศ เนื่องจากมีการพัฒนาชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้ง ทำให้ป่าชายเลนต้องหมดไป

ทุ่ง - ทุ่งนา ทุ่งหญ้าที่มีน้ำขัง พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกหลายชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกย้ายถิ่น ทุ่งทุ่งเป็นสภาพที่กำลังถูกคุกคามจากการพัฒนาเช่นเดียวกัน

หนองบึง ทะเลสาบ แม่น้ำ นกได้อาศัยแหล่งน้ำในการหากิน สร้างรัง วางไข่ และแหล่งน้ำกำลังจะหมดไป จากการปล่อยน้ำเสีย ทิ้งขยะ

สวนสาธารณะ สวนผลไม้ และเมือง ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสุดท้ายที่นกอาศัยอยู่ แต่สภาพมลภาวะเป็นพิษส่งผลร้ายแรงกับนกเช่นกัน

จากหลายสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงกับสภาพและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อนก จึงทำให้นกจำเป็นต้องแสวงหาสภาพแวดล้อมใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อการอยู่รอดและเพื่อเผยแพร่ชาติพันธุ์ของมันให้สืบต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสำคัญ

สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อทุกชีวิตในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ต่างต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิต

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประชากรมนุษย์ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงทำให้เกิดความต้องการในหลายด้านตามมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การเจาะภูเขาเพื่อทำเหมืองแร่ การสร้างเขื่อน มนุษย์ทำลายป่าจนเรียบเพื่อใช้ที่ดินในการทำไร่ นา สร้างบ้านเมือง แหล่งอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และ นก ก็เป็นสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ นกหลายชนิดต้องตายลงไป หลายชนิดต้องไร้ที่อยู่อาศัย และส่วนที่เหลือก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นกเป็นสัตว์ที่มนุษย์รู้จักและคุ้นเคยมาช้านาน มีความผูกพัน ชีวิตจะดำเนินคู่กันไป และชีวิตต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หากขาดเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ จะทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ

ข้าพเจ้าจึงนำเอาเรื่องราวของการแสวงหาสิ่งแวดล้อมใหม่ให้แก่ก เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดิ้นรน ต่อสู้ของสัตว์

วัตถุประสงค์

1. ให้แง่คิดและมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านที่มีผลผลักดันทำให้เกิดผลกระทบกับชีวิตของนก
2. เพื่อเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้คนดูเข้ามามีส่วนร่วมในงาน และรับรู้ถึงความสูญเสียที่กำลังเกิดขึ้น
3. เพื่อให้คนหันมาสนใจ ใส่ใจ และร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ขอบเขตของโครงการ

ในงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของนกที่แตกต่างจากความเคยเดิม สภาพความเลื่อมโทรมเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมันและเพื่อจะมีชีวิตให้รอด มันจึงต้องต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เมื่อเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ต้องแสดงความรู้สึกต่าง ๆ สิ่งจึงมีส่วนสำคัญในงานและเพื่อที่จะสื่อให้เข้าถึงอารมณ์แล้ว ข้าพเจ้าจึงนำเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรม ออกแนวเหมือนจริง ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว ใช้เทคนิคสีอะครายลิก เมื่อมองดูแล้วสามารถบ่งบอกเรื่องราวความรู้สึกต่าง ๆ ให้เห็นได้ชัดเจน และเข้าถึงแนวความคิดของข้าพเจ้าเองด้วย

บทที่ 2

ความบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์

ความบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเกิดแรงกระตุ้น เกิดความคิดริเริ่ม เป็นแรงผลักดันให้เราได้สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า และเป็นหนทางที่จะนำมาสู่ความสำเร็จ

ที่มาของแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าเป็นคนที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ ครอบครัวยุคเก่าของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่ก็ติดตามความเป็นไปในสังคมตลอด แต่ก่อนบ้านของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ ต้องเข้าไปในซอยลึก รอบ ๆ บ้านมีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมาย เป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ทำอะไร ต้นไม้จึงมีมาก พ่อจึงเลี้ยงนกเป็นงานอดิเรก นกที่เลี้ยงก็มีหลายชนิดด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนกพิราบและนกเขา จะมีห้อง ๆ หนึ่งไว้สำหรับเลี้ยงนกโดยเฉพาะ ข้าพเจ้าจะคอยติดตาม ดูการให้อาหาร ทำความสะอาด และทำความสะอาดกับมันทุกวัน วันไหนพ่อติดธุระ ก็จะสั่งให้ข้าพเจ้าทำแทนเหมือนเป็นการปลูกฝังให้ผูกพันกับมัน คอยติดตามและดูแลตลอด

สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ละวัน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อสภาพแวดล้อมรอบข้างเปลี่ยนไป มีการสร้างถนน สร้างคอนโด ฯ ตึกสูงใหญ่ คนเริ่มมากขึ้น ปัญหาหลายอย่างจึงเกิดตามมาเป็นลูกโซ่ พ่อก็เลิกเลี้ยงนกปล่อยให้ห้องเลี้ยงนกกรงว่างเปล่าเป็นเวลานานที่ไม่ได้เข้าไปดูในห้องนั้นและข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้เข้าไปในห้องเลี้ยงนกนั้นอีกครั้งเพื่อเก็บของเตรียมที่จะย้ายบ้าน มีเสียงลูกนกร้องทั่วทั้งห้อง นกทำรังมากมายเป็นนกที่ไม่ได้เลี้ยง มาจากธรรมชาตินอกบ้าน เมื่อมองดูรังที่นกสร้างไว้แบบระเกะระกะ

* ลูกโซ่ในที่นี้หมายถึง การต่อเนื่อง เชื่อมโยงจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งไม่มีวันจบสิ้น

สังเกตดูจะเห็นนกลายชนิดมาอาศัยรวมกัน บางชนิดทำรังตามเสา ที่สูงต่าง ๆ บางชนิดก็ทำรังบนพื้น ผสมปะปนกับกระสอบเก่า กองไม้ เศษผ้าต่าง ๆ จวบจนถึงปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมถึงสภาวะวิกฤต ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เป็นเหตุให้นกต้องดิ้นรน หลบหนีความวุ่นวาย โดนทำลายที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน มาใช้ชีวิตตามสถานที่เสื่อมโทรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้าพเจ้าเกิดการรู้สึกทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้น เราสามารถร่วมกันรักษาและปกป้องมันได้ ข้าพเจ้าจึงนึกแ่งคิดและมุ่มมองเหล่านี้ ผสมกับจินตนาการส่วนตัว มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ เพื่อให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อทุกชีวิตธรรมชาติ

อิทธิพล

ก่อนที่ศิลปินจะสร้างสรรค์งานชิ้นมานั้น ต่างได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม การดำเนินชีวิต หรือจะเป็นศิลปินยุคเก่า ที่มีความคิดและอุดมการณ์ตรงกัน เรื่องของรูปแบบแนวทาง การจำกัดในขอบเขตต่าง ๆ แล้วแต่จะได้รับมากน้อยเพียงใด ศิลปินสามารถนำมาเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพื่อให้เข้ากับแนวทางของตนได้

อิทธิพลทางด้านเนื้อหาและความคิด

ได้รับจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การใช้ชีวิตในแต่ละวันได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีผลจูงใจ เช่น เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในสิ่งต่าง ๆ ปลุกฝังค่านิยมในเชิงบวก ทำให้เกิดแรงกระตุ้น เกิดอารมณ์ความรู้สึก ทางด้านสภาพจิตใจซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด

อิทธิพลทางด้านรูปแบบ

ผลงานของ วรสันต์ สุภาพ ในชุดตำนานแห่งความรัก (LEGEND OF ROMANCE) เป็นช่วงเวลา que ศิลปินดังกล่าวได้เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย สก๊อตแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ได้เห็นสภาพทางสังคม ความเชื่อ รวมทั้งบรรยากาศของคนตะวันตกที่แตกต่าง เป็นสภาพใหม่ที่ทำให้เกิดการรับรู้ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลงาน ผสมผสานกับจินตภาพของตัวศิลปิน ในผลงานชุดนี้เอง ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ ประทับใจในการใช้สี สัน ลวดลาย การใช้แสงและเงาเข้ามาอยู่ในงาน อย่างกลมกลืนและลงตัว

* การปลุกฝังค่านิยมในเชิงบวกในที่นี้ หมายถึง การปลุกฝังให้มีจิตสำนึก ความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อสังคม เช่น ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เคารพกฎหมาย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นต้น

กุสตาฟ คลิมต์ เป็นจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ของออสเตรีย จัดอยู่ในลัทธิอาร์ตนูโว (ART NOUVEAU) "อาร์ตนูโว เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ศิลปะแนวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งหรือที่มัก จะเรียกกันว่า ศิลปะประยุกต์ รูปแบบของงานศิลปะใหม่นี้ เน้นเส้นที่อ่อนช้อย มีต้นกำเนิดจาก ธรรมชาติ เช่น ลวดลายที่ได้รับจากความบังดาลใจจากลายเครือเถา ประกอบด้วย เถาใบ และดอก ของต้นไม้ นำมาดัดแปลงเป็นลวดลายศิลปะแนวนี้มีทั้งงานจิตรกรรมที่ใช้ตกแต่งภายในอาคาร งาน ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรม¹ รูปแบบงานจิตรกรรมของ คลิมต์มักจะมีรูปคนแสดงเนื้อหา ผสานกับองค์ประกอบนามธรรม และเป็นการจัดองค์ประกอบที่ลง ตัว การใช้เส้นในทิศทางที่แปลก มีความอ่อนช้อยเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ผลงานของเขามีลักษณะ โดดเด่นเฉพาะตัว แม้เมื่อมองดูผิวเผิน จะเห็นว่าเป็นงานตกแต่งผนังที่มีรูปแบบทันสมัยและมีสีสวย เท่านั้น แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว จะเห็นงานของเขามีเนื้อหาสาระ มีปรัชญาเฉพาะตัวแฝงอยู่ ความหลากหลายที่อยู่ในผลงานของคลิมต์นี้ ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชอบและชื่นชม โดยเฉพาะการจัดการ รูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์

1 วิบูลย์ ลีสุวรรณ, สารคดี, (กรุงเทพ ฯ/บริษัทเจฟฟิล์มไพเรซ/2537) , หน้า 203.

ภาพอิทธิพลของงานศิลปกรรม 1

ชื่อผลงาน คู่รัก 3 (THE LOVER III)
 เทคนิค สีอะครายลิก ขนาด 110 x 130 เซนติเมตร

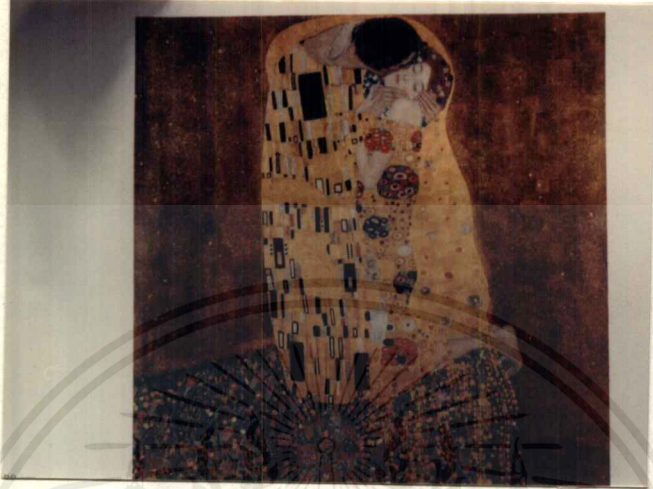

ชื่อผลงาน ป่าทิพย์ (FOREST OF PARADISE)
 เทคนิค สีอะครายลิก ขนาด 95 x 110 เซนติเมตร

ผลงานของศิลปิน วรสันต์ สุภาพ

ในชุดตำนานแห่งความรัก (LEGEND OF ROMANCE) นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อประโยชน์ของศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพอิทธิพลของงานศิลปกรรม 2

ชื่อผลงาน

THE KISS

เทคนิค

สีน้ำมัน

ขนาด 180 x 180 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน

THE BEETHOVEN FRIEZE

เทคนิค

จิตกรรม (บนพลาสเตอร์)

ขนาด 220 x 1378 เซนติเมตร)

ผลงานของศิลปิน กุสตาฟ คลิมต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ **ศิลปินในลัทธิอาร์ต นูโว** ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อให้เห็นถึงสภาพชีวิตของนกที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของนก มีความทุกข์ทรมานต่อสภาพความเป็นอยู่ และเป็นแรงผลักดันให้มันต้องกระเสือกกระสน ดิ้นรน เพื่อที่จะดำรงชีวิตอันเลวร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้าพเจ้าต้องการจินตนาการที่อยู่ใหม่ให้กับนกเหล่านั้นได้อาศัย โดยใช้ลูกนกเป็นตัวแทนสื่อความหมายของการแสวงหา ต่อสู้ ดิ้นรน กับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นในลักษณะต่าง ๆ

บทที่ 3

การดำเนินงาน

การเริ่มต้นในการทำงานแต่ละอย่างต้องมีการวางแผน เรียบเรียงขั้นตอนต่าง ๆ ให้ลงตัว เพราะจะง่ายต่อการปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นตามขั้นตอนการศึกษาในเนื้อหาเรื่องราว ตามแนวความคิด และหาข้อมูลเหล่านั้นเพื่อมาช่วยเสริมผลงานให้ลงตัว

ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล

จากประสบการณ์

หลายสิ่งหลายอย่างได้ดำเนินไปตามวันเวลา การใช้ชีวิตในแต่ละวันได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย จุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์งานจากสิ่งที่เราชอบ ประทับใจ หรือข้อมูลและเนื้อหาที่ตรงกับแนวความคิดก็จะบันทึกและจดจำไว้ เช่นการ สเก็ตช์ (SKETCH) หรือสมุดร่างภาพเป็นสิ่งที่พกพาสะดวก ง่ายต่อการบันทึก ชิดเขียนได้ตามอารมณ์ และสามารถใส่จินตนาการส่วนตัวเต็มแดงเข้าไปในเนื้อหานั้น

บันทึกจากภาพถ่าย

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่รวดเร็วและฉับไว สามารถถ่ายทอดจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ค้นหาสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตัวอาคารที่กว้างว่างเปล่า ตามต้นไม้หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ตามสภาพแวดล้อมที่ล้อมโอบ หรือเรื่องราวที่ช่วยเสริมให้ผลงานเกิดความลงตัว

หนังสือ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ในส่วนนี้มีความหลากหลายมาก แต่เราสามารถเลือกสรรสิ่งที่ตรงกับเนื้อหา สาระ บันทึก หรือข้อเก็บไว้ ช่วยในการศึกษาได้ง่ายขึ้น

ภาพประกอบข้อมูลที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ **ข้อมูลที่ได้จากการ SKETCH** ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบข้อมูลที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับข้อมูลจากการบินศึกษาชีวิตของนก อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับข้อมูลจากการบันทึกภาพชีวิตของนกให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบข้อมูลที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับข้อมูลจากสถานที่แหล่งเสื่อมโทรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ไม่ควรนำเอกสารนี้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อมูลจากสถานที่แหล่งเสื่อมโทรมต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การนำข้อมูลเข้าสู่วิธีการสร้างสรรค์

การที่จะแสวงหาทางออกในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการดำเนินงาน ค้นหา รวบรวม เพื่อสานต่อกับแนวความคิดที่ฟังจะเสนอ และผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ต้องผ่านกระบวนการศึกษาหาข้อมูลผนวกกับอารมณ์ ความรู้สึก จิตภาพส่วนตัว กลั่นกรองออกมาเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า ดังเช่นการสร้างแบบร่าง (SKETCH)

แบบร่างเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติงานจริง เราสามารถจัดวางรูปแบบให้ลงตัว และแก้ไขข้อบกพร่องในแบบร่างได้ง่าย เพราะมีขนาดเล็กง่ายต่อการพัฒนางาน เราจะนำเอาข้อมูลที่ค้นคว้ามาคือ ภาพของนกในลักษณะอาการต่าง ๆ ประกอบกับภาพร่างของสภาพแวดล้อมที่ได้บันทึกไว้ในสมุดสะเกตช์หรือหนังสือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เรียบเรียงจัดวางให้เกิดรูปแบบใหม่ตามแนวความคิด

เมื่อเนื้อหาของงานตามแนวความคิด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกมีชีวิตที่ลำบาก อยู่กับสภาพความเลื่อมโทรม สิ่งแรกต้องแสดงออกในเรื่องความรู้สึก ตรงจุดนี้ให้เด่นชัด การจัดองค์ประกอบจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง โดยใช้ลูกนกเป็นจุดสนใจ ใช้สีที่มีความร้อนแรงเพื่อให้ได้ความรู้สึกอย่างเต็มที่ การสร้างแบบร่างให้ลงตัวนั้น ต้องทำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นที่ดีที่สุด มาแผ่ขยายเป็นผลงานจริง

ภาพร่างผลงานชุดที่ 1

ภาพร่างช่วงที่ 1 นี้ เป็นช่วงเริ่มแรกของความคิด การจัดองค์ประกอบจะอยู่ในระยะใกล้ตา จุดเด่นจะอยู่กลางภาพ มีความสมดุลทั้งซ้ายและขวา ชั้นที่ 1-2 รั้วรอยของซากไม้มีความรุนแรง ทำให้ลูกนกที่เป็นจุดสนใจ และมีจำนวนน้อยอยู่แล้ว ดูด้อยลงไป ไม่ให้ความรู้สึกตื่นตระหนกเท่าที่ควรแต่ แสดงสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมได้ชัดเจน ชั้นที่ 3 เริ่มมีนกขนาดใหญ่ที่แตกต่างแต่ก็ยังคงดูแบนไม่มีน้ำหนัก ชั้นที่ 4 ลดความรุนแรงของซากไม้ทำให้ลูกนกเด่นขึ้นน้ำหนักมีความชัดเจน แต่ไม่แสดงบรรยากาศเท่าที่ควร

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างผลงานชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ภาพร่างชิ้นที่ 2 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานช่วงที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

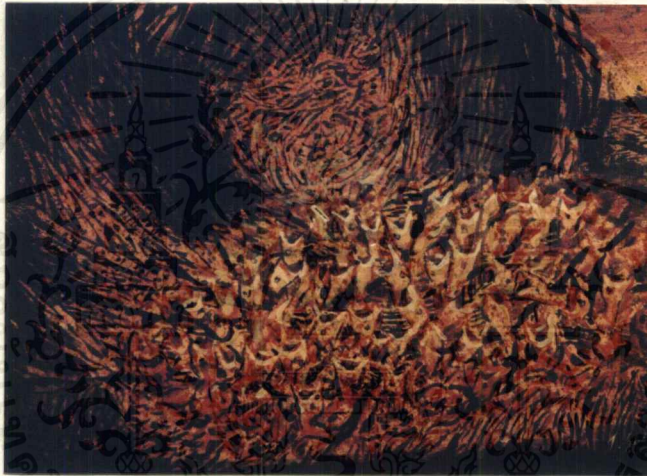
แบบร่างช่วงที่ 2

เป็นช่วงที่เริ่มลงตัว สีเส้นในงานมีความหลากหลาย จะให้ความสำคัญกับจุดเด่นมากขึ้น การจัดวางองค์ประกอบโดยใช้โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ จัดวางอยู่ด้านหน้า ขณะที่จุดสนใจจะอยู่ด้านกลาง มีการคุมเรื่องของน้ำหนัก ความแรงของชากไม้้น้อยลง แสงเงาเริ่มมีบทบาททำให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

เอกสารเป็นศิลปินที่สวอนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานชุดที่ 3

จุดสนใจที่เป็นนกมีความชัดเจนกว่าช่องที่ 2 เริ่มมีพื้นที่ว่างด้านหลังคือท้องฟ้าและเส้นระดับสายตา สีที่ใช้ร้อนแรงยิ่งขึ้น เส้นของรากไม้เกิดการเคลื่อนไหวเล็กน้อย แต่ภาพให้ความรู้สึกแบ่งไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควร

ภาพร่างชิ้นที่ 1

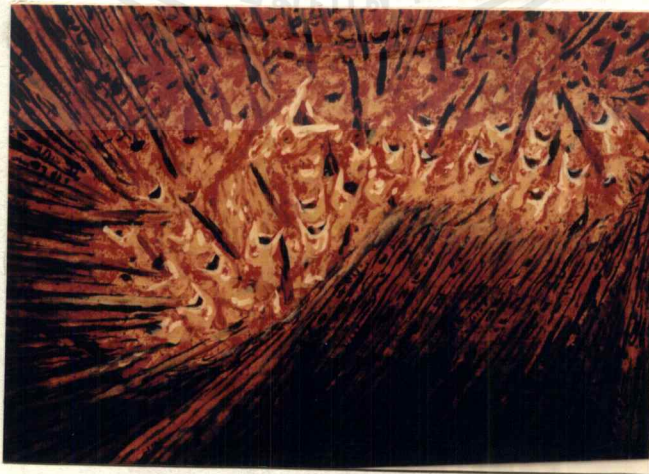
ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานชุดที่ 4

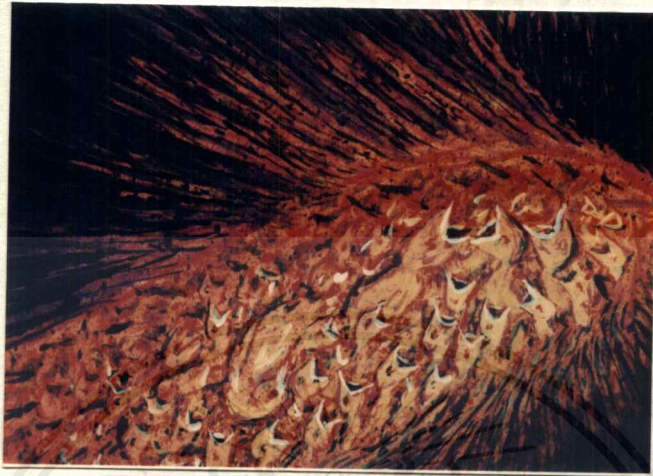
ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างผลงานชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เส้นที่แสดงความเคลื่อนไหวในหลายทิศทางประกอบกับสีที่รุนแรงให้ความรู้สึกอัดอัด บีบคั้น ชิ้นที่ 1-2 เส้นเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวนก เกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรง พื้นที่ว่างน้อยลง ชิ้นที่ 3-4 ขนาดของตัวนกมีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่แล้วโดยเฉพาะชิ้นที่ 4 เกิดการเคลื่อนไหวทั้งภาพทุกอย่างเกี่ยวเนื่องถึงกันไม่ว่าจะเป็นลูกนกหรือแม่ไก่ ที่จัดวางอยู่ตรงกลาง แต่องค์ประกอบของแบบร่างช่วงนี้ จะให้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามามีบทบาทมากเป็นพิเศษ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เทคนิค (วิธีการ) สร้างสรรค์

การจะสร้างผลงานที่ได้ออกมาได้ นั้น เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ ต้องวางแผน ขั้นตอนการทำงานให้ลงตัว และเข้ากับแนวความคิด ผลงานจึงจะมีประสิทธิภาพ

งานจิตรกรรมที่มีรูปแบบเหมือนจริง ต้องใช้ความละเอียดอ่อนความตั้งใจอย่างสูงเวลาในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เริ่มจากการเลือกสรรค์ไม้ที่จะมาสร้างกรอบเฟรม ต้องไม่มีตำหนิ เพราะจะทำให้ความคงทนลดน้อยลง ได้ขนาดตามต้องการคือมีความกว้างประมาณ 1.50 เมตร ความยาว 2.00 เมตร ตามขอบเขตที่กำหนดได้และกรอบเฟรมนี้ไม่ต้องไม่บิดเบี้ยว ผ้าที่จะใช้ต้องมีขนาดใหญ่กว่ากรอบเฟรมเล็กน้อยหรือใหญ่กว่าประมาณข้างละ 10 เซนติเมตร ง่ายต่อการซึ่ง เนื้อผ้าค่อนข้างละเอียด ต่อมานำผ้ามาซึ่งเข้ากับกรอบเฟรม ดึงผ้าให้ตึงตลอดเวลา เตรียมการรองพื้น

การรองพื้นคือการทาสีน้ำพลาสติกลงบนเฟรมที่ซึ่งผ้าเรียบร้อยแล้ว สีน้ำพลาสติกที่ใช้ควรมีส่วนผสมของสีอะครายลิกผสมอยู่ด้วย ดูจากข้างกระป๋องสีจะมีกำหนดไว้ สีขาวเป็นสีที่ควรใช้มากกว่าสีอื่น ๆ เลือกแปรงทาสีขนาดค่อนข้างใหญ่ จะทำให้การทำเร็วขึ้น ในการทำสีชั้นแรกผสมเนื้อสีไม่ต้องข้นมาก ทาลงบาง ๆ ให้ทั่วทั้งเฟรม เมื่อแห้งแล้วก็ทาชั้นที่ 2 ในปริมาณส่วนผสมเท่าเดิม ในการทาชั้นที่ 3 ต้องเพิ่มส่วนผสมของเนื้อสีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะจะสามารถป้องกันการดูดของสีหรือเมื่อเราลงสีในต้วงานจริงและจะช่วยให้สีไม่ซีด ทิ้งให้แห้งประมาณ 1 วัน

ขั้นตอนต่อมาวางเฟรมนอนราบกับพื้น (ในลักษณะขนานกับพื้น) ทาสีอะครายลิกสีเหลืองทั่วทั้งเฟรม ข้าพเจ้าเลือกใช้สีอะครายลิกในการทำงานเพราะว่า สีอะครายลิกมีคุณสมบัติแห้งเร็ว ใช้น้ำเป็นตัวผสมสามารถเก็บรายละเอียด แม้กระทั่งขนนกได้อย่างคมชัด และจะบีบสีอะครายลิกในแต่ละสีลงในภาชนะที่เป็นหลุม เช่น หลุมแช่น้ำแข็ง 1 หลุมต่อ 1 สี และนำผ้าที่มีขนาดพอดีกับหลุมสี ชุบน้ำนำมาปิดทับไว้ป้องกันไม่ให้สีแห้งและใช้ได้นาน

เมื่อสีเหลืองในส่วนที่เป็นพื้นงานแห้งสนิทแล้ว จึงเริ่มการสร้างพื้นผิว (TEXTURE) บนตัวงานด้วยการสลัดสี สีแรกที่สลัดคือ สีแดงตามด้วยสีม่วง สุดท้ายคือสีน้ำเงิน พื้นผิวที่ได้จากการสลัดนี้ จะเป็นจุด ๆ ในลักษณะต่าง ๆ ตามจังหวะของมือที่สลัดลงไป ให้ความรู้สึกถึงสภาพความเลื่อมโทรมในผลงาน

หลังจากเตรียมพื้นที่มีพื้นผิวเสร็จแล้วก็นำแบบร่าง (SKETCH) ที่คัดสรรแล้ว ร่างลงบนตัวงานให้ได้จังหวะสัดส่วนตรงกับแบบร่าง ภูกันที่ใช้มีหลายขนาดด้วยกัน ภูกันแบนใช้ลงสีในพื้นที่กว้าง ภูกันกลมใช้เก็บรายละเอียดจุดสำคัญต่าง ๆ เช่นตัวลูกนก เสร็จแล้วลงสีคูนน้ำหนกให้ทั่วทั้งงาน

แบบร่างมีขนาดเล็กรายละเอียดจึงไม่ชัดเจน ผลงานจริงมีขนาดใหญ่กว่าแบบร่างมาก เพราะฉะนั้นสามารถเพิ่มรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ให้ลงตัวได้อีก

ในขั้นตอนการลงสีเก็บรายละเอียด เริ่มจากจุดที่เป็นสภาพแวดล้อมเลื่อมโทรมด้วยสีม่วงตามเนื้อหาของงานก่อน เพราะมีพื้นที่มากกว่าจุดอื่นและสามารถนำรูปถ่ายข้อมูลต่าง ๆ ที่ศึกษามาช่วยเพิ่มเสริมเนื้อหาให้สมจริงได้

สุดท้ายคือการลงสีตัวลูกนกในส่วนนี้ค่อนข้างใช้เวลานานเป็นพิเศษ ต้องพิถีพิถัน ละเอียดอ่อน เพราะเป็นจุดเด่นของงาน ในแต่ละช่วงที่ปฏิบัติงานต้องคอยออกมามองงานในระยะไกลบ้างเพื่อดูผลงานรวม ๆ มองหาข้อผิดพลาด ดูความลงตัวของงาน ต้องทอนหรือเพิ่มเติมจนผลงานสมบูรณ์

* การสลัดสีในที่นี้ หมายถึง การใช้แปรงทาสีจุ่มสีแล้วนำไปเขย่าในจังหวะต่าง ๆ ให้เนื้อสีที่ติดแปรง ตกกลงบนพื้นตัวงาน (พื้นเฟรม)

บทที่ 4

วิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาการสร้างสรรค์

กว่าจะมาเป็นผลงานที่ลงตัวสมบูรณ์แบบได้นั้นความคิดอารมณ์ที่เราต้องการแสดงออก นับเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกในการทำงาน สิ่งต่อมาคือการศึกษา วิเคราะห์หาสิ่งที่ดีที่สุด นำมาสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น และทัศนธาตุก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจะจัดรูปแบบของผลงาน ทัศนธาตุคือ สิ่งที่เป็นปัจจัยของการเห็น ได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง รูปทรง สี และลักษณะผิว¹ เป็นสิ่งที่เรานำมาประกอบกันเข้าจนเกิดองค์ประกอบและสื่อความหมายในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในตัวผลงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การวิเคราะห์ทัศนธาตุ (VISUAL ELEMENTS)

รูปทรง (FORM)

รูปทรงที่มีส่วนสำคัญกับงานมาก เป็นจุดเริ่มต้นแรกของการสร้างสรรค์งาน และเป็นลักษณะพิเศษของการแสดงออก รูปทรงของตัวนกแสดงความเด่นชัด และเป็นจุดสนใจของงาน จัดวางอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย โดยมีสภาพของซากไม้ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน จนเกิดรูปทรงใหม่ขึ้นมา และมีขนาดคลุมพื้นที่ทั่วทั้งงาน ให้ความรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี รูปทรงแต่ละรูปทรงจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ตามแต่จะจัดวางในลักษณะใด และเลือกใช้ทัศนธาตุอื่น ๆ เข้ามาช่วยเสริมให้เกิดคุณลักษณะที่สมบูรณ์

1 ชลูด นิยมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, (กรุงเทพฯ ๔/ไทยวัฒนาพานิช/2534) , หน้า 284

สี (COLOUR)

สีในผลงานของข้าพเจ้า กำหนดใช้วรรณะร้อน ได้แก่ โครงสีส้มแดง เป็นบรรยากาศโดยรวมของภาพ ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกใช้แทนค่าความหมายดังนี้

สีแดง	กระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ไร้ใจ แทนค่าการดิ้นรนของสิ่งมีชีวิต
สีม่วง	มีเสน่ห์ ความเร้นลับ มีอำนาจ
สีม่วงเข้ม	แสดงถึงความเศร้าโศก, แทนค่าความเสื่อมโทรมต่าง ๆ
สีน้ำตาล	แห้งแล้ง น่าเบื่อ
สีดำ	หนักแน่น มีด ลึกลับว่างเปล่า โศกเศร้า การสูญเสียและความตาย
สีเหลือง	มีชีวิต สดใส แทนค่าชีวิตของลูกนก

พื้นผิว (TEXTURE)

ลักษณะพื้นผิวในงานโดยทั่วไป จะเป็นสิ่งช่วยเสริมในส่วนอื่น ๆ ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นร่องรอยความขรุขระ พื้นผิวที่มีรูปทรงของซากไม้เปรียบได้ว่าโดนผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ ผ่านระยะเวลาอันยาวนาน ร่องรอยและรอยคราบบนตัวนก แสดงถึงชีวิตที่ไม่ปกติ

เส้น (LINE)

เส้นที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวคลุมทิศทางของงาน เส้นของรากไม้ที่พาดผ่านตัวซากนกไปสู่ตัวลูกนกตรงกลางภาพ เป็นการใช้เส้นเพื่อนำสายตาไปสู่จุดเด่น เส้นของไม้ที่ปักอยู่ตามที่ตั้งต่าง ๆ ของงานจะเป็นตัวช่วยแบ่งระยะความใกล้ไกล เส้นของรากไม้ในบางส่วนก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว และช่วยเชื่อมโยงรูปทรงแต่ละรูปทรงให้มีความสัมพันธ์กัน แบ่งจุดรับรองได้ชัดเจน

น้ำหนัก (TONE)

เป็นตัวแบ่งแยกความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง โดยเน้นให้แสงเข้าตรงด้านหน้า (บริเวณตัวลูกนก) สร้างเป็นจุดเด่นในงาน และบริเวณที่เป็นเงาคือซากนก ส่วนที่อยู่ไกลจะมีน้ำหนักเข้ม ใช้น้ำหนักช่วยเน้นความใกล้ไกล ลึกลับ และเน้นความคมชัดในแต่ละส่วน

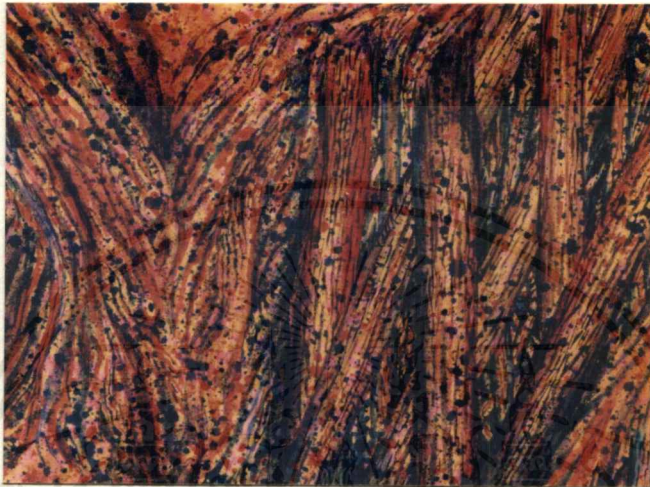

ภาพแสดงเรื่องของรูปทรง

ภาพแสดงเรื่องของสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพแสดงเรื่องของพื้นผิว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการ **ภาพแสดงเรื่องของเส้น** ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพแสดงเรื่องของน้ำหนัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

ผลงานชิ้นที่ 1

ในผลงานชิ้นแรกนี้ จะมีรูปทรงของนกผสมผสานกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมอยู่รวมกัน เป็นโครงสร้างใหญ่ ด้านหน้าของงานบ่งบอกถึงการดับสูญของชีวิต จะใช้เส้นของไม้เชื่อมโยงเข้ากับรูปทรงรอบ ๆ ข้าง บรรยากาศของสีในงานออกไปทางวรรณะเย็น (Cool Tone) เว้นแต่จุดเด่นของงาน คือ ตัวนกใช้สีที่วรรณะร้อน (Warm Tone) โดยเน้นลูกนกตรงส่วนหน้ามีสีที่สว่าง และใช้สีสร้างระยะของลูกนกเข้าสู่บรรยากาศด้านหลังให้ดูไกลออกไป แสดงความรู้สึกถึงการดิ้นรนโยเยหาบางสิ่งบางอย่างแบบไร้จุดหมาย แต่ในผลงานชิ้นนี้รูปทรงของซากนกที่อยู่ด้านหน้า จะมีขนาดเท่า ๆ กันและชัดเจนจนเกินไปทำให้เกิดการแข่งกับลูกนกที่เป็นจุดสนใจ ถึงแม้ว่าจะใช้สีที่สว่างกว่าก็ตาม สีในส่วนที่เข้มที่สุดให้ความรู้สึกที่บอบไม่มีบรรยากาศของสีอื่นเข้ามาแทรก

ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นนี้จะสลายรูปทรงของตัวนกด้านหน้าให้เหลือเพียงตัวเดียว และลดความเด่นชัดลงให้เหลือรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เส้นโค้งของขอบฟ้า โค้งรับกับเส้นซากนกด้านล่างของภาพ เป็นการคุมทิศทางของสายตาให้อยู่ในกรอบ มีจินตนาการใช้แสงเงาสลับซับซ้อนกันไป จะใช้เส้นของเสาไม้ที่อยู่ในจุดต่าง ๆ เป็นตัวผลักดันให้ดูไกลออกไปจากจุดสนใจ และเพิ่มบรรยากาศของสีให้มีความหลากหลายขึ้น แต่ในส่วนของนกที่เป็นจุดเด่นในงานมีขนาดตัวเล็กเกินไปไม่ถึงจุดความสนใจเท่าที่ควร เริ่มมีการใช้พื้นที่ว่างเข้ามามีส่วนร่วมในงานรูปทรงในแต่ละกลุ่มมีความสนใจเท่า ๆ กันหมด จึงเกิดการแข่งกันเด่น และโครงสร้างใหญ่ที่เป็นตัวนกถึงจะสลายรูปทรงแล้ว แต่ยังคงแข็งและอยู่ตรงกลางผลงานทำให้ภาพแบ่งแยกเป็นสองส่วนไม่ต่อเนื่องกัน เส้นของไม้ที่อยู่ด้านล่างกลางภาพพาดผ่านรูปทรงของนกตัวใหญ่ เข้าสู่ตัวลูกนกเหมือนเป็นการนำสายตาให้มองไปหาจุดเด่นแต่มีความแข็งแรงและขัดแย้งกับส่วน ๆ ของภาพมาก

ผลงานชิ้นที่ 3

การจัดองค์ประกอบในผลงานชิ้นนี้เป็นแบบเรียบง่ายตัดรูปทรงใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าออกทำให้ดูสบายตาขึ้นและแสดงสภาพแวดล้อมรอบข้างที่โล่งเตียนบ่งบอกถึงการถูกทำลาย พื้นที่ว่างของท้องฟ้าและพื้นดินเป็นจุดพักสายตาได้ดี เส้นของซากไม้เกิดการเคลื่อนไหว เสริมให้ตัวลูกนกแสดงเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อาการตื่นนอนออกมาชัดเจนให้ความรู้สึกสมจริงกว่าผลงานชิ้นที่ผ่านมา ตรงส่วนของซากกระดูกนก ผสานเข้ากับรากไม้และบรรยากาศด้านหลังให้ความรู้สึกลึกลับน่ากลัว และความสูญเสียที่กำลังเกิดขึ้น พื้นผิวของซากไม้เริ่มมีบทบาทในงาน

บรรยากาศของสีส่วนใหญ่ จะใช้วรรณะร้อนโดยเฉพาะตัวลูกนกมีการใช้สีที่ร้อนแรงเกิดริ้วรอยบาทแผลบนตัวลูกนกเสมือนว่าโดนผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เป็นการจัดองค์ประกอบแบบสมดุลย์ซ้ายขวา มีเส้นของรากไม้เข้ามาเชื่อมโยงกับตัวลูกนกที่เป็นจุดเด่นเกิดความสัมพันธ์กัน แต่รูปทรงของตัวนกดูแข็งกระด้างไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควร

ผลงานชิ้นที่ 4

รูปแบบของงานเปลี่ยนไปจากชิ้นที่แล้วพอสมควร มีความชัดเจนเรื่องเนื้อหา แสดงการตื่นนอนของชีวิต ตรงกับแนวความคิดที่นำเสนอ ดัดทอนในจุดต่าง ๆ ออกเล็กน้อยเพื่อเน้นความรู้สึกให้กับลูกนกโดยตรง รูปทรงของตัวลูกนกมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีจำนวนมากกว่าเก่า แสดงอาการเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่อย่างทรมาน ตัวลูกนกเกิดจังหวะในการพริ้วไหว แสดงออกถึงพลังแห่งชีวิตสงเสียดเรียกร้องอยู่ เส้นไม้ที่โผล่ขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนไปตามจังหวะของตัวนก มีการเปลี่ยนมาใช้สีวรรณะร้อนในปริมาณที่มากกว่าเดิม เพราะต้องการให้ช่วยเสริมตรงจุดที่แสดงความรุนแรง ความแห้งแล้ง การตื่นนอนเพื่อความอยู่รอด เส้นไม้ที่มีความแข็งประกบกับตัวลูกนกที่มีความอ่อนไหว เมื่อนำมาอยู่รวมกันทำให้เกิดความขัดแย้งไม่สัมพันธ์กันเท่าที่ควร เส้นไม้ที่อยู่หน้าตัวงานมีขนาดเท่า ๆ กัน และจัดวางเป็นระเบียบเกินไป แต่ก็ยังเป็นผลงานที่พัฒนาอยู่ในระดับที่ข้าพเจ้าเริ่มพอใจ

ภาพผลงาน ชั้นที่ 1

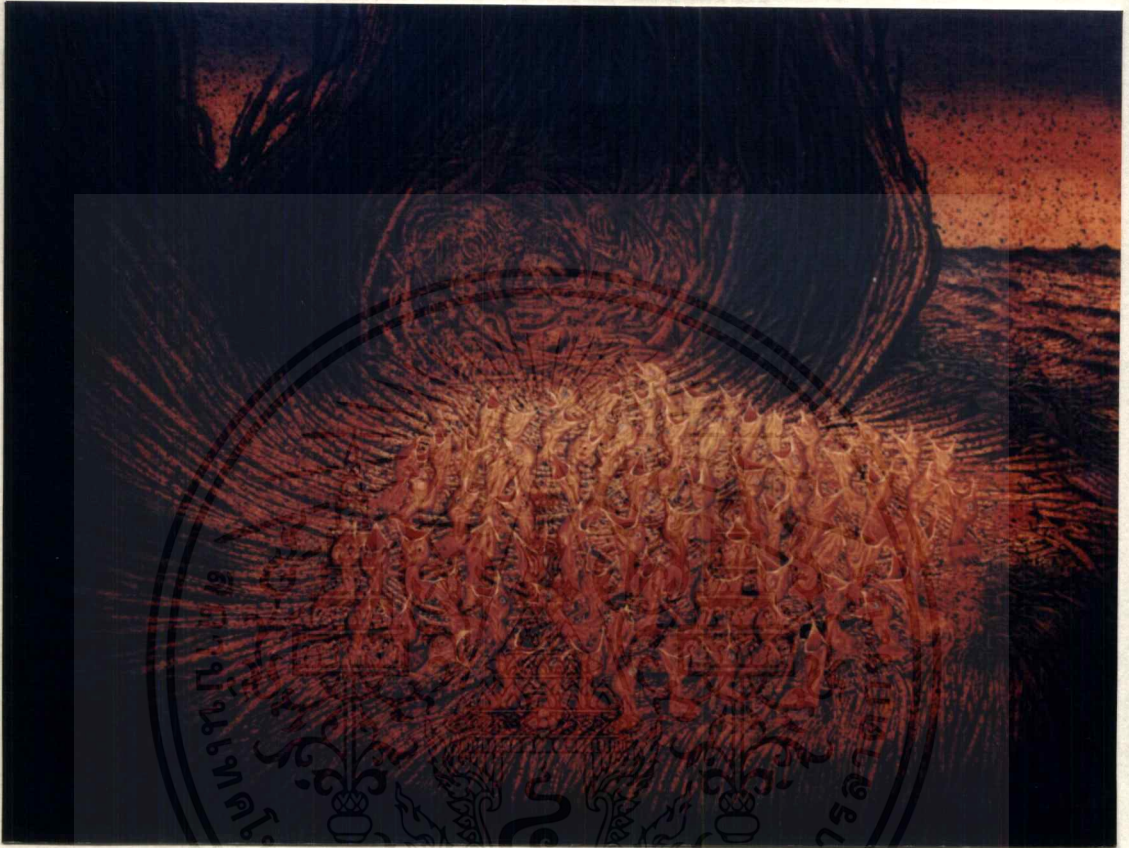
ชื่อผลงาน	ดินร่น หมายเลข 1
เทคนิค	สีอะครายลิก
ขนาด	140 x 190 เซนติเมตร

ภาพผลงาน ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน ดินรน หมายเลข 2
 เทคนิค สีอะครายลิด
 ขนาด 140 x 190 เซนติเมตร

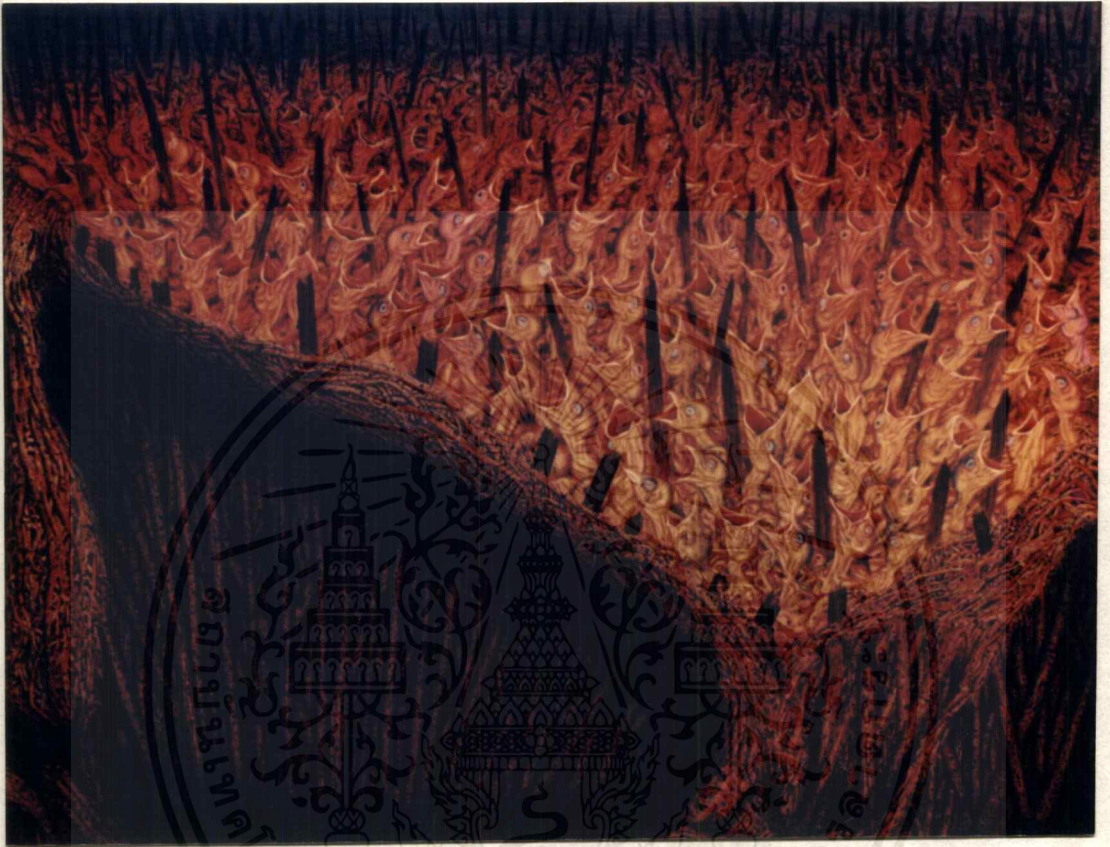
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงาน ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน	ดินรน หมายเลข 3
เทคนิค	สีอะครายลิก
ขนาด	150 x 200 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงาน ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน ดินรน หมายเลข 4
 เทคนิค สีอะครายลิก
 ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร

บทที่ 5

บทสรุป

ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น เป็นปัจจัยสำคัญเป็นอันดับแรก คือ แรงบันดาลใจที่ได้รับ สามารถกระตุ้นความรู้สึกนึกคิด เกิดอารมณ์ร่วมกับสิ่งต่าง ๆ และเป็นแรงจูงใจให้เกิดแนวความคิดตั้งจุดจิตใต้สำนึกของตนเองออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจ เมื่อเกิดแนวความคิดที่จะสร้างผลงานแล้ว ต้องมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานนั้นด้วย เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวให้ละเอียดถี่ถ้วน และนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่จะช่วยแต่งแต้มสีสันให้สวยงาม ผสานเข้ากับจินตนาการของตนเองจัดสรรให้ลงตัว จึงเกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตนเองได้นั้น เกิดจากการวางแผนที่ดี มีการทบทวนในสิ่งต่าง ๆ ที่ได้กระทำไป เพราะฉะนั้น การวางแผนในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความรักชอบ สร้างมาตรฐานในการทำงานและรู้จักคิดพลิกแพลงวิธีการนอกเหนือจากเป้าหมายที่ได้วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที เพราะทุกขั้นตอนมีความหมายที่จะส่งผลให้งานออกมามีคุณภาพ

บรรณานุกรม

1. ชลุด นิมเสมอ . องค์ประกอบของศิลปะ . กรุงเทพฯ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2534 .
2. ทรงกลด ประพิตรภา . มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม . กรุงเทพฯ ฯ : ดิทีบุ๊คสโตร์ , 2532 .
3. วิบูลย์ สีสุวรรณ . สารคดี . กรุงเทพฯ ฯ : เจพีเอ็มโพรเซสจำกัด , 2537 .
4. อุทัย ตริสุคนธ์ . ด้วยปีกของสกุณา . กรุงเทพฯ ฯ : อมรินทร์แอนพินลิซซิ่ง , 2539 .

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นาย ธีระชัย สุขสวัสดิ์
 MR. TEERACHAI SUKSAWAS
 เกิด 31 สิงหาคม 2518
 การศึกษา _____
 - โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
 - โรงเรียนเทพศิลา
 - วิทยาลัย ช่างศิลป์ กรมศิลปากร
 - ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ที่อยู่ 643 หมู่ที่ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 โทรศัพท์ 917-4311

ประวัติการแสดงผลงาน

- นิทรรศการ ผลงานนักศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลป์
- นิทรรศการ "ลาดกระบังนิทรรศเฉลิมพระเกียรติ"
- นิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
- นิทรรศการ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติคู่กันทองของธนาคารกสิกรไทย 2539
- นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20
- นิทรรศการ โครงการบอกเราซักนิดเมื่อคิดถึงสิ่งแวดล้อม โดยมิตซูบิชิ ครั้งที่ 2
- นิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- นิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2540
- นิทรรศการ ศิลปกรรม ปตท.-ครั้งที่ 12
- นิทรรศการ PRE THESIS โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยจิตรศิลป์

เกียรติประวัติ

- รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรม ของวิทยาลัยช่างศิลป์
- รางวัลที่ 3 ประเภทประติมากรรม ของวิทยาลัยช่างศิลป์