

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ชีวิตกับการเดินทาง
(LIFE AND TRAVEL)

นาย เผ่าพันธุ์ อินใหม่

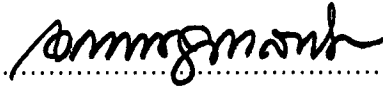

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2541

เลขที่.....
เลขทะเบียน..... 34505
วัน, เดือน, ปี 1 1 พ.ย. 2542

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของหอสมุดฯ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง อนุมัติให้ศิลปินพันธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คนปดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ จุลเสนีย์)

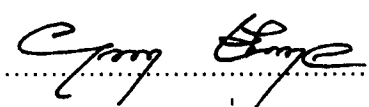
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์
.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด)

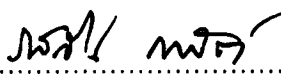
 กรรมการ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราชุน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

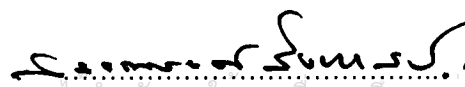
 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันฝั่งเพชร)

 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี) (อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกร คงคา) (อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์ยุพา ชิ่งกุล) (อาจารย์อวิชัย พันธุ์สวัสดิ์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์รสลิน กาสต์)

 อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ชีวิตกับการเดินทาง LIFE AND TRAVEL
ชื่อ	นาย เผ่าพันธุ์ อินใหม่
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2541
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหเสนี

บทคัดย่อ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ไม่สามารถจะแยกตนเองไปอยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวได้ ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับ ล้วนเป็นประสบการณ์โดยตรงจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ ในขณะที่เดียวกันมนุษย์ก็ตั้งสมความเข้าใจที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้สึก ความคิด และการแสดงออกต่างๆ

มนุษย์ต้องเดินทางในชีวิตประจำวันของตน ดำรงชีวิต ค้นหาประสบการณ์ชีวิตไปจนกว่าจะหมดสิ้นอายุขัย เมื่อประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดจึงกล่าวประสบการณ์การเดินทางนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มนุษย์ ใช้คิดและตัดสินใจวางตัวอยู่ในสังคม.

การเดินทางเส้นทางเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายภาระหน้าที่เป้าหมายของชีวิตและความต้องการที่ต่างกัน ล้วนสะท้อนให้เห็นแง่มุมของสภาพชีวิตและความรู้สึกสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของมนุษย์ในแต่ละวัย

จากจุดนี้ ข้าพเจ้าจึงได้นำผลสะท้อนของชีวิตการเดินทางดังกล่าว มาสร้างสรรค์ในโครงการศิลปนิพนธ์ ในหัวข้อ “ชีวิตกับการเดินทาง LIFE AND TRAVEL ” โดยต้องการชี้ให้เห็นถึงสภาพชีวิตและสภาวะอารมณ์ของคนที่ต้องโดยสารรถไฟชั้น 3 ออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรม

ลักษณะเหมือนจริง (REALISM) ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว โดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ จำนวน 4 ชั้น ผลงานทั้งหมดนี้รับรู้และถ่ายทอดออกมาตามความรู้สึกส่วนตัวจากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้า ได้พบเห็นและเกิดความประทับใจในสภาพชีวิตของผู้คนที่แสดงบุคลิกภาพที่แตกต่างกันในระหว่างการเดินทางโดยสารรถไฟไปในสถานที่ต่างๆ

ทางด้านเนื้อหาของผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนให้เห็นภาพสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องผูกพันกับการเดินทางโดยรถไฟในชีวิตประจำวันของผู้คนที่หลากหลายอาชีพ ภัยและสภาพความเป็นอยู่ในลักษณะบันทึกเรื่องราวสิ่งที่พบเห็น ความประทับใจออกมาในรูปแบบของงานศิลปะโดยศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ พิพิธภัณฑ์รถไฟสวนจิตรจักรและทดลองโดยสารรถไฟไปในภาคต่างๆของประเทศไทย

ข้าพเจ้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการถ่ายภาพบันทึกเรื่องราวบนห้องโดยสารรถไฟแล้วนำมาตัดต่อ จัดองค์ประกอบภาพใหม่ตามที่ต้องการ ใช้โครงสี ส้ม เหลือง น้ำตาล แดง เพื่อให้ได้บรรยากาศการรอคอยการถึงที่หมายในลักษณะท่าทางต่างๆของผู้โดยสาร อีกทั้งแสดงบรรยากาศแวดล้อมของผู้โดยสารในห้องโดยสารรถไฟชั้น 3

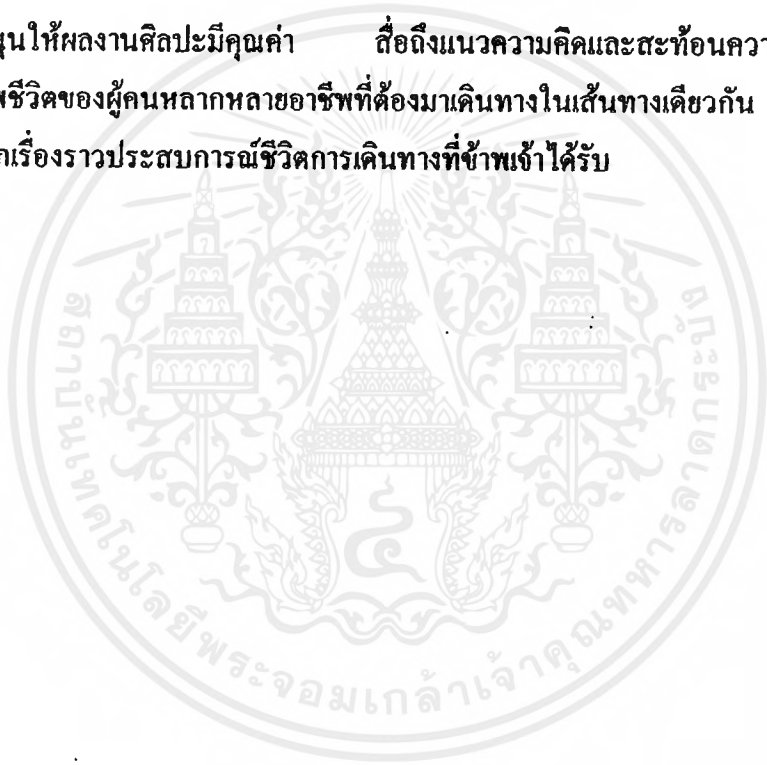
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดชีวิตกับการเดินทางทั้ง 4 ชั้นของข้าพเจ้า ได้สะท้อนภาพที่เห็นและความประทับใจในความงามชีวิต ผลงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ทางด้านเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อ แต่เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของผลงานชุดนี้และกำลังค้นหาแนวทางในการทำงานที่เอกลักษณ์เป็นส่วนตัว ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการจัดวางองค์ประกอบ เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาหาข้อมูลน้อยเกินไป จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเห็นข้อดีข้อเสียในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาหาแนวทางการสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปะให้มีคุณภาพ

คำนำ

เอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปินพันธ์ ในการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปีการศึกษา 2541 ซึ่งเสนอในหัวข้อ “ชีวิตกับการเดินทาง (LIFE AND TRAVEL)”

รายงานภาคเอกสารฉบับนี้ เป็นการรายงานข้อมูลแนวความคิด และการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประเภทงานจิตรกรรม เนื้อหาของรายงานภาคเอกสารฉบับนี้ได้กล่าวถึงความบันดาลใจจากแหล่งที่มา แนวความคิด ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ปัญหาและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลงานศิลปินพันธ์ทั้ง 4 ชั้น

การเขียนรายงานภาคเอกสารฉบับนี้จึงเป็นผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบผลงานศิลปะในอันที่จะสนับสนุนให้ผลงานศิลปะมีคุณค่า สอดถึงแนวความคิดและสะท้อนความรู้สึกความประทับใจในสภาพชีวิตของผู้คนหลากหลายอาชีพที่ต้องมาเดินทางในเส้นทางเดียวกัน โดยศึกษาหาข้อมูลจากบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตการเดินทางที่ข้าพเจ้าได้รับ

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าน้อมรำลึกถึงคุณ บิคารมวาทที่สนับสนุนข้าพเจ้าให้ได้รับการศึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณภาควิชาจิตรศิลป์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนณี ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไขผลงาน แบบร่าง และชี้แนะแนวทางการทำงานที่ถูกต้อง ตลอดจนขอขอบคุณ บรรดาณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้โอกาสข้าพเจ้าฝึกฝนเรียนรู้ แนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
คำนำ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1	1
บทนำ	
ความเป็นมาความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา	
จุดมุ่งหมาย	
ขอบเขตโครงการ	2
บทที่ 2	3
ความบันดาลใจและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา	
แนวความคิดในการสร้างสรรค์	
อิทธิพลจากสารคดี , ภาพยนตร์	4
อิทธิพลจากศิลปะลัทธิ REALISM + EXPRESSIONISM	
อิทธิพลทางด้านรูปแบบ	
บทที่ 3	7
การดำเนินงานสร้างสรรค์	
กระบวนการของการสร้างสรรค์	
ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล	
การเก็บข้อมูล	
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์	13
บทที่ 4	14
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และการพัฒนาการสร้างสรรค์	
ปัญหาและการแก้ไขปัญหามนุษย์	23
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	
วิเคราะห์ภาพผลงาน	24

บทที่ 5

28

บทสรุป

ปัญหาของการสร้างสรรค์

การแก้ปัญหา

บรรณานุกรม

29

ประวัติผู้เขียน

30

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพอิทธิพลทางด้านรูปแบบ	5 - 6
ภาพประกอบข้อมูลชุดที่ 1	9
ภาพประกอบข้อมูลชุดที่ 2	10
ภาพประกอบข้อมูลชุดที่ 3	11
ภาพประกอบข้อมูลชุดที่ 4	12
ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 1	15
ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 2	17
ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 3	19
ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 4	21
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	24
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	25
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	26
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	27

บทที่ 1

บทนำ

ความประทับใจของข้าพเจ้าตั้งแต่วัยเด็กส่วนมากจะได้รับประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดความสามารถทางด้านศิลปะเพื่อบันทึกเรื่องราวจากการเดินทางและสอนให้เปรียบเทียบความคิดของบุคคลรอบข้างจนถึงแวดล้อมที่ข้าพเจ้าดำรงอยู่ ข้าพเจ้ารับรู้และเข้าใจว่า คนมาจากพื้นฐานทางครอบครัวที่หลากหลาย เกิดและเติบโตมาในสภาพ แวดล้อมที่แตกต่างกัน ทุกคนมีพื้นฐานทางความคิด การแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ทุกคนเดินทางเพื่อภาระหน้าที่ มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์การเดินทางที่แต่ละคนได้รับ

ความเป็นมาความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา

ข้าพเจ้าเดินทางโดยรถไฟไปในสถานที่ต่างๆ ประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น อันได้แก่ สัมภาระเดินทาง ห้องโดยสารที่เก่าผ่านการเดินทางมาหลายชั่วอายุคน ผู้คนหลากหลายอาชีพ เช่น พ่อค้า แม่ค้า พนักงานเก็บตั๋วโดยสาร นักศึกษา นักบวช ตลอดจนนักธุรกิจ ผู้คนมากมายล้วนสัมผัสความรู้สึกและสร้าง ความประทับใจในระหว่างการเดินทาง ข้าพเจ้ามองเห็นผู้คนที่มีความหมายในชีวิตต่างกันแต่ต้องมาเดินทางในวิถีทางเดียวกัน รถไฟขบวนยาวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าบันทึกเรื่องราวชีวิตการเดินทางได้ตลอดเส้นทาง ทำให้ข้าพเจ้าได้แง่คิดว่า มนุษย์ต้องเดินทางตลอดชีวิต สิ่งดังกล่าวเป็นความงามของชีวิตเป็นประสบการณ์ที่สะท้อนให้เห็นความเป็น ไปของชีวิตมนุษย์

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อสะท้อนภาพชีวิตของผู้คนในห้องผู้โดยสารรถไฟ ชั้น 3 ในอริยาบถต่างๆโดยแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน , ความมุ่งหวังในการเดินทางไปสู่จุดหมาย , อารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนบรรยากาศในห้องผู้โดยสาร ข้าพเจ้าสื่อออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรมสีน้ำมัน ลักษณะเหมือนจริง (REALISM)
2. เพื่อเปรียบเทียบชีวิตของคนแต่ละอาชีพ เช่น พ่อค้า, แม่ค้า, นักศึกษา, นักธุรกิจ
3. เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์
4. เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะในรูปแบบของการสะท้อนข้อเท็จจริงในสังคม
5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้าขั้นตอนต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและแสวงหารูปแบบเฉพาะตัวต่อไปในอนาคต

ขอบเขตโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงแง่มุมของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเดินทางโดยรถไฟอยู่ตลอดเวลาสื่อถึง เทคโนโลยีที่มีส่วนเกื้อกูลมนุษย์ให้เดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งแสดงบรรยากาศของชีวิตการเดินทางบนรถไฟของผู้คนที่หลากหลาย ต่างอาชีพ ต่างวัย และสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกิดขึ้นขณะเดินทางมาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนภาพความประทับใจ โดยแสดงรูปแบบเหมือนจริงด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 150x180,150x200,160x200,150x300 ซม.

บทที่ 2

ความบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์

ความบันดาลใจและความสำคัญ

ในสังคมวันนี้มนุษย์ต่างแข่งขันกันบนเส้นทางเพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองมากขึ้น เมื่อข้าพเจ้าโตพอที่จะเดินทางไปไหนไกลๆด้วยตนเองแล้ว ข้าพเจ้าเริ่มมีความคิดความรู้สึกโดดเดี่ยวกลัวที่จะต้องจากบ้านไปนานๆ ประสบการณ์ในวัยเด็กเริ่มถูกนำไปใช้ในการปรับตัวอยู่ในสังคม ข้าพเจ้าเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ สิ่งที่พบเห็น สิ่งสัมผัสความรู้สึก ความประทับใจ เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง และมองเห็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยพบเห็น ข้าพเจ้ามีความประทับใจในหลากหลายชีวิตที่อยู่ตรงหน้าและร่วมอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับข้าพเจ้า ในรถไฟมีผู้คนมากมาย ในแต่ละวัน ในแต่ละปี มีเรื่องราวที่เปลี่ยนไป หน้าตาของผู้โดยสารไม่ซ้ำกัน การรอคอย ถึงที่หมายด้วยลักษณะท่าทางที่ต่างกัน คุณความหลากหลายทางวัฒนธรรมประกอบ ข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดและแรงบันดาลใจที่จะเก็บเรื่องราวในลักษณะการบันทึกการเดินทางโดยถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นบรรยากาศและความเป็นไปของชีวิตการเดินทางของผู้คนที่เกิดขึ้นบนรถไฟ

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

จากประสบการณ์การเดินทางของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประทับใจในความเป็นไปของชีวิต มองเห็นความงามของชีวิตการเดินทาง ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นแง่มุมชีวิตของผู้คนแต่ละอาชีพแต่ละวัย ระหว่างการเดินทางโดยสารรถไฟและต้องการเปรียบเทียบชีวิตของคนที่ต้องมาเดินทางในเส้นทางเดียวกัน การเดินทางเป็นองค์ประกอบหลักของการดำรงชีวิตในแต่ละวัย มนุษย์ต้องเดินทางเพื่อดำรงชีวิตอยู่ตลอดเวลา มนุษย์ตั้งสมประสบการณ์ จากการเดินทางระยะเวลาของชีวิตสิ่งแวดล้อมที่ประสบมนุษย์เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคม

อิทธิพลจากสารคดี, ภาพยนตร์

ข้าพเจ้ามีความสนใจในสารคดีท่องเที่ยว, สารคดีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทุกฉบับ ตลอดจนภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตและปัญหาของคนในสังคมที่เกิดขึ้นจริง สื่อดังกล่าวทำให้ได้แง่คิดและเนื้อหาในการสร้างสรรค์

อิทธิพลจากศิลปะลัทธิ REALISM + EXPRESSIONISM

ข้าพเจ้ามีความสนใจและประทับใจต่อการแสดงออกทางความรู้สึก ตามความเป็นจริง (REALISM) ผสมผสานกับที่แปรงฉับพลันของงานศิลปะในลักษณะการแสดงออกที่รุนแรง (EXPRESSIONISM) เพื่อแสดงออกความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา อิทธิพลดังกล่าวมีส่วนในการสนับสนุนให้รูปร่างคนในงานศิลปะแลดูมีชีวิต สะท้อนอารมณ์ผู้ชมและสะท้อนความงามของชีวิต

อิทธิพลทางด้านรูปแบบ

ผลงานของ อาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต ชื่อผลงาน กลุ่ม, 2512 เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 160x200 ซม. และผลงานชื่อ ดวงตา นันทขว้าง, 2514 เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 150x180 ซม. ผลงานสองชิ้นนี้แสดงออกได้ตรงความรู้สึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชื่นชมและประทับใจ ในการจัดวางองค์ประกอบ แสงเงา ตลอดจนเนื้อหาที่แสดงความจริงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกของศิลปิน

ผลงานของ อาจารย์บัณฑิต ผดุงวิเชียร ชื่อผลงาน ข้ามทางม้าลาย, 2508 เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 99x145 ซม. ผลงานชิ้นนี้แสดงออกความรู้สึกที่มีต่อคนในสังคมเมืองได้อย่างฉับพลัน สะท้อนอารมณ์และสะท้อนความเป็นไปของชีวิต

จักรพันธ์ โปษยกฤต กลุ่ม, 2512 สีน้ำมันบนผ้าใบ, 160x200 ซม.
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 19 พ.ศ. 2512

จักรพันธ์ โปษยกฤต ควตา นันทขว้าง, 2514 สีน้ำมันบนผ้าใบ, 150x180 ซม.
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 20 พ.ศ. 2514

บัณฑิต ผดุงวิเชียร ชำมทางม้าตาช, 2508 สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 99x145 ซม.

รางวัลเกียรติคุณชั้นอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 16 พ.ศ. 2508

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การดำเนินงานสร้างสรรค์

การที่จะแสวงหาทางออกในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการค้นหา รวบรวมข้อมูล เพื่อสานต่อกับแนวความคิดที่ฟังจะเสนอ เสนอผลงานในรูปแบบต่างๆงานแบบร่าง(SKETCH)ต้องผ่านกระบวนการศึกษาหาข้อมูลผนวกกับอารมณ์ความรู้สึกประทับใจในสิ่งที่พบเห็น มีจินตนาการเพื่อสร้างจินตภาพ*ส่วนตัวออกมาตามความคิด และกลั่นกรองออกมาเป็นงานศิลปะ แบบร่างเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติงานจริง เราสามารถจัดวางรูปแบบให้ลงตัว และแก้ไขข้อบกพร่อง ง่ายต่อการพัฒนาผลงาน ข้าพเจ้าสร้างงานแบบร่างโดยบันทึกเรื่องราวเป็นภาพถ่าย นำมุมมองที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมาจัดองค์ประกอบตามความคิดและจินตนาการส่วนตัว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การทำงานในศิลปนิพนธ์ชุดนี้

เมื่อเนื้อหาของงานตามแนวความคิด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองผู้โดยสารในตู้รถไฟชั้น 3 ข้าพเจ้าจึงใช้ข้อมูลเป็นภาพถ่าย ในการสร้างสรรค์งานแบบร่างเพราะง่ายต่อการตัดต่อ แก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อที่จะสื่อถึงการเดินทางในชีวิตประจำวัน

กระบวนการของการสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะมีจุดเริ่มต้น มีการพัฒนา และมีที่สิ้นสุด เป็นขั้นตอนที่สอดคล้องต่อเนื่องกัน

1. รูปความคิดหรือมโนคติ ก่อตัวจากปฏิกิริยาของศิลปินต่อสภาพแวดล้อม ปรัชญา และจากประสบการณ์หรือจุดบันดาลใจ
2. รูปความคิดหลายๆความคิดของสิ่งหนึ่งที่รวมตัวเข้าด้วยกันแล้วพัฒนาเป็นแนวความคิด
3. โครงสร้างของรูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับอารมณ์ส่วนตัว
4. การเห็นแจ้งของศิลปินผสมผสานกับรูปทรงเพื่อสร้างจินตภาพ*ขึ้น
5. วัสดุที่เหมาะสม

กระบวนการสร้างสรรค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ยึดเป็นรูปแบบในการพัฒนาผลงานแบบร่าง และประมวลความคิดสร้างจินตนาการเพื่อพัฒนาผลงานศิลปะ

จินตภาพ *(IMAGE) ภาพที่เกิดจากจินตนาการ ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏในจิต หรือภาพที่แสดงแล้วเป็นรูปทรงในงานศิลปะ

ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล

จากประสบการณ์การเดินทางโดยรถไฟ ข้าพเจ้าประทับใจในชีวิตผู้คนภายในห้องโดยสารรถไฟชั้น 3 ผู้คนมากมายมีอิริยาบถที่แตกต่างกันออกไป ต่างอาชีพ ต่างวัย เป็นข้อมูลหลักข้าพเจ้าต้องการ ข้าพเจ้าศึกษาหาข้อมูลโดยการเดินทางไปบันทึกภาพตามสถานที่ต่างๆ เช่น

1. หัวลำโพง

2. สถานีรถไฟ

- หัวตะเข้	- หาดใหญ่
- บางกอกน้อย	- พัทยา
- คลองตัน	- พิษณุโลก
- กาญจนบุรี	- ปราจีนบุรี
- ฉะเชิงเทรา	- เชียงใหม่
- อำเภอระแหง (กาญจนบุรี)	- น้ำตก (กาญจนบุรี)
- พระจอมเกล้า	- บางซื่อ

3. พิพิธภัณฑ์รถไฟสวนจตุจักร

4. โรงซ่อมรถไฟมักกะสัน

การเก็บข้อมูล

ข้าพเจ้าบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นเป็นภาพถ่าย โดยเลือกมุมมองที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในห้องผู้โดยสาร การบันทึกภาพเป็นการถ่ายภาพแบบ CANDIT * ข้าพเจ้าตั้งเวลาในการถ่ายภาพระบบอัตโนมัติ เพื่อมิให้ผู้โดยสารรู้ตัว เพราะจะได้ภาพที่เป็นธรรมชาติได้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าจะจัดวางแบบให้ตรงตามที่ต้องการ

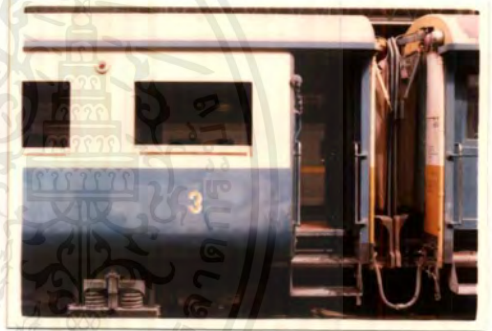
ฟิล์มที่ใช้เป็นฟิล์ม KODAK 100 , 200 ใช้ถ่ายบรรยากาศและผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี ฟิล์ม KODAK จะมีค่าของสีเหลืองในเปอร์เซ็นต์ที่สูงจึงเหมาะสำหรับถ่ายภาพคน และวัตถุที่มีสีโทนสีเหลืองส้ม

- CANDIT * เทคนิคการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด หรือตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติถ่ายภาพต้องมีความรวดเร็วในการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น
- จาก “มุกก่ดอง” (จุลสารถ่ายภาพแจกฟรีแก่สมาชิกชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2540)

ภาพประกอบข้อมูลชุดที่ 1

สถานีรถไฟบางกอกน้อย

สถานีรถไฟหัวตะเข้

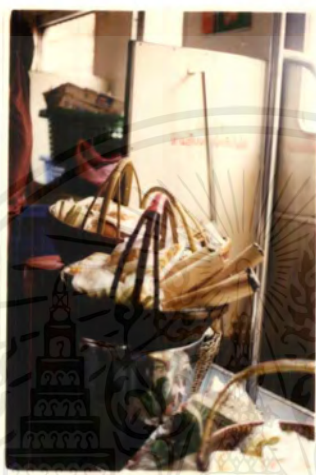
สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟหัวตะเข้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบข้อมูลชุดที่ 2

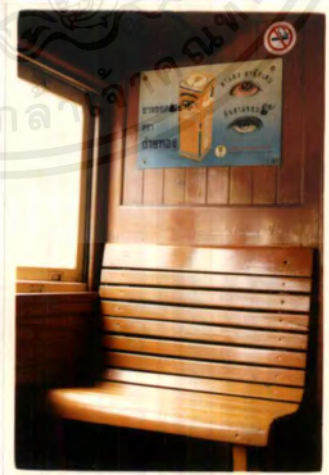
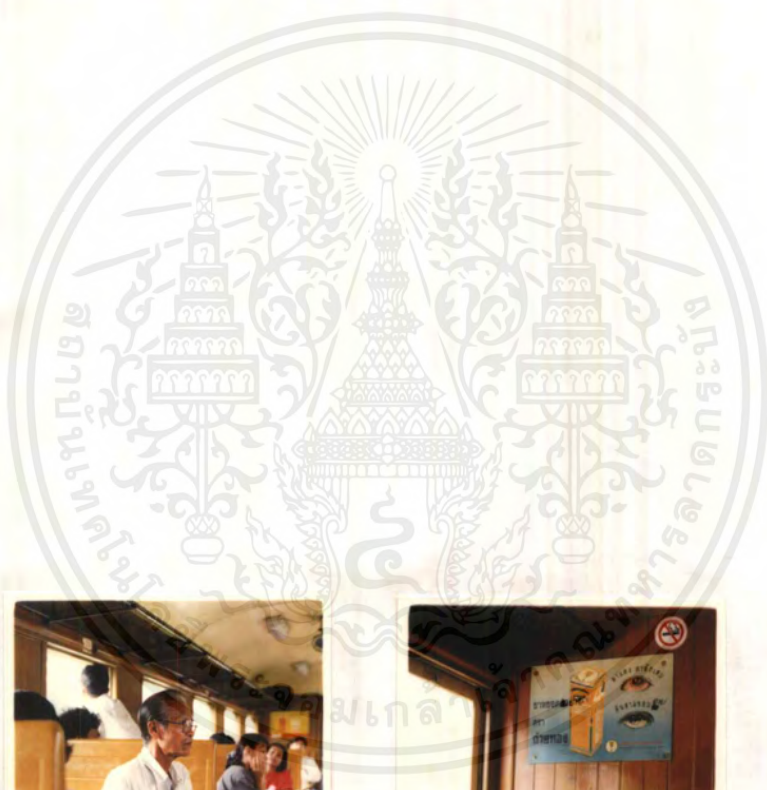
บนขบวนรถดีเซลราง กรุงเทพ-ปราจีนบุรี

ห้องผู้โดยสารชั้น 3 กรุงเทพ-สถานีน้ำตก(กาญจนบุรี)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบข้อมูลชุดที่ 3

ห้องผู้โดยสารกรุงเทพ-กบินทร์บุรี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบข้อมูลชุดที่ 4

ห้องผู้โดยสารกรุงเทพ-กาญจนบุรี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เทคนิค (วิธีการ) สร้างสรรค์

ผลงานที่ดีเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ ต้องวางแบบขั้นตอนการทำงานให้ลงตัว และเข้ากับแนวความคิด ผลงานจึงจะมีประสิทธิภาพ

งานจิตรกรรมที่มีรูปแบบเหมือนจริง ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความตั้งใจในการทำงาน วัสดุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เริ่มจากการเลือกไม้มาสร้างกรอบเฟรม ฝ้านี้ละเอียด จึงให้ตั้งทั้งเฟรม ตลอดจนการรองพื้น คือ ทาสี น้ำพลาสติกลงบนเฟรมที่ฉีกผ้าเรียบร้อยแล้ว สีน้ำพลาสติกที่ใช้ควรมีส่วนผสมของสีอครายลิกอยู่ด้วย ควรรองพื้นประมาณ 2 – 3 ชั้น ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันการดูดสีของเนื้อเฟรม

ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคสีน้ำมันเป็นสื่อในการปฏิบัติงานจิตรกรรม เพราะสามารถสร้างบรรยากาศที่ข้าพเจ้าต้องการ ได้ดี ระบายสีน้ำมันบนผ้าใบโดยมีการผสมผสานความคิดและจินตนาการส่วนตัวในเรื่องสีและบรรยากาศส่วนตัว ให้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในงาน

วิธีการสร้างสรรค์

- ขยายแบบร่าง จากรูปถ่ายลงบนเฟรม ขนาด 150x200 ซม.
- ร่างภาพ โครงสร้าง , คนท่าทาง จากองค์ประกอบในภาพ
- ลงสีส่วนรวม น้ำหนัก สี บรรยากาศ พื้นผิว
- เก็บรายละเอียด

บทที่ 4

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และพัฒนาการสร้างสรรค์

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

การจัดวางองค์ประกอบในงานชุดนี้ ข้าพเจ้าจัดวางตามเรื่องราวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนรถไฟโดยนำภาพถ่ายมาตัดต่อจัดวางแบบ 2 ข้างเท่ากัน โดยให้ผู้โดยสารหันหน้าเข้าหากัน ในลักษณะเปรียบเทียบบลอคจนสอดแทรกเรื่องราว และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในห้องโดยสารขณะเดินทาง

การพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์

การพัฒนาผลงานแบบร่าง(SKETCH)

โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีผลงานแบบร่างทั้งหมด 19 ชิ้น แบ่งออกเป็น 4 ช่วงในการพัฒนาผลงาน ผลงานแบบร่างทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์สาขาวิชาจิตรกรรมทั้ง 4 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1	ผลงานแบบร่าง 7 ชิ้น	เลือกทำ 1 ชิ้น
ช่วงที่ 2	ผลงานแบบร่าง 4 ชิ้น	เลือกทำ 1 ชิ้น
ช่วงที่ 3	ผลงานแบบร่าง 4 ชิ้น	เลือกทำ 1 ชิ้น
ช่วงที่ 4	ผลงานแบบร่าง 4 ชิ้น	เลือกทำ 1 ชิ้น

ผลงานแบบร่างช่วงที่ 1

ผลงานแบบร่างในช่วงนี้ ในระยะแรกข้าพเจ้าได้นำภาพถ่ายข้อมูล มาตัดต่อองค์ประกอบแต่ละห้องของผู้โดยสารบนรถไฟในภาคต่างๆของประเทศไทย โดยจัดองค์ประกอบให้ผู้โดยสารนั่งหันหน้าเข้าหากัน เชื่อมห้องผู้โดยสารรถไฟชั้น 3 ซึ่งเป็นข้อมูลต่างสถานที่มาเป็นห้องเดียวกัน มีพื้นหลังเป็นหน้าต่างรถไฟ ที่เป็นช่องแสง ส่องเข้ามาภายในขบวนรถไฟ ความสนใจโดยรวมของผู้โดยสารในขบวนรถไฟ จะมองสิ่งแวดล้อมนอกหน้าต่างในขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานแบบร่างศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

ข้าพเจ้าได้เพิ่มเติมผลงานแบบร่างอีก 3 ชั้น จากของเดิม 4 ชั้น โดยยังคงเนื้อหาของห้องผู้โดยสาร เดิม แต่แทรกเรื่องราว ข้าวของ สัมภาระเดินทาง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆบนรถไฟมาอยู่ในรูปร่างของผู้โดยสาร เพิ่มเติมห้องผู้โดยสารอีก 1 ห้องในส่วนที่เป็นพื้นหลังมองลอดช่องหน้าต่างออกไป ผลงานแบบร่างในระยะหลังจึงดูมีเรื่องราวน่าสนใจและสื่อถึงชีวิตการเดินทางได้มากขึ้น

ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 2

ผลงานแบบร่างในช่วงที่ 2 ข้าพเจ้าเลือกห้องโดยสารรถไฟชั้น 3 ของรถจักรดีเซลซึ่งดูทันสมัยและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าชั้นแรก เลือกผู้โดยสารที่อยู่ขานเมืองที่ต้องโดยสารไปทำงานทุกวัน รถไฟดังกล่าวเป็นสายตะวันออกเป็นรถพิเศษขานเมืองซึ่งรับส่งผู้โดยสารเข้าเมืองในตอนเช้าและออกนอกเมืองในตอนเย็น ซึ่งสะท้อนวิถีการเดินทางที่เกิดขึ้นในเมืองได้เป็นอย่างดี

ภาพผลงานแบบร่างศิลปนิพนธ์จีนที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 3

ผลงานแบบร่างในช่วงที่ 3 ข้าพเจ้าผสมผสานรถไฟขานเมือง(กรุงเทพ-ระยอง)กับรถไฟสายตะวันตก(กรุงเทพ-กาญจนบุรี)เพื่อเปรียบเทียบการเดินทางทั้งในและนอกเมือง สะท้อนเรื่องๆเดียวกันแต่ต่างบรรยากาศและสถานที่

ภาพผลงานแบบร่างศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 4

ผลงานแบบร่างในช่วงที่ 4 ข้าพเจ้าผสมผสาน การเดินทางในรถไฟสายใต้ (กรุงเทพ-ยะลา) สาย ตะวันออก(กรุงเทพ-ปราจีนบุรี) สายตะวันตก(กรุงเทพ-กาญจนบุรี)เข้าด้วยกัน โดยนำผู้โดยสารทั้ง หญิงและชาย คนแก่ เด็ก มาต่อกันเป็นแนวนอน เพื่อต้องการเปรียบเทียบอิริยาบถของผู้โดยสาร รถไฟในแต่ละห้องโดยสาร

ปัญหาและการแก้ปัญหาทางานแบบร่างทั้ง 4 ช่วง

ในระยะแรกข้อมูลไม่เพียงพอในการสร้างแบบร่าง อุปกรณ์ในการถ่ายภาพไม่พร้อมและมีราคาแพง ข้อมูลในการจัดวางองค์ประกอบภาพจึงไม่น่าสนใจ ในระยะหลังข้าพเจ้าได้ทดลองหามุมแปลกใหม่ในการถ่าย จัดองค์ประกอบให้ดูซับซ้อน เพิ่มรูปทรงและเนื้อหาที่สื่อถึงการเดินทางมากขึ้นประกอบกับได้รับคำชี้แนะจากคณาจารย์ทุกท่าน จึงมีการเลือกสรรข้อมูลและพัฒนารูปแบบผลงานแบบร่างเพื่อให้งานสะท้อนชีวิตการเดินทางและบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

สี (COLOR) ในผลงานของข้าพเจ้า ใช้สีเหลือง สีส้มเป็นหลักในการทำงาน โดยมีสีโทนฟ้าม่วงเป็นบางส่วนเพื่อลดความรุนแรงของสีเหลือง สีส้ม งานจึงดูไม่เป็นโทนสี สีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียว

พื้นผิว (TEXTURE) ลักษณะพื้นผิวในงาน โดยทั่วไปจะเป็นสิ่งช่วยเสริมในงานส่วนอื่น ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นพื้นผิวในส่วนจะมาจากที่แปร่งที่ทับซ้อนกันภายในรูปร่างคน

เส้น (LINE) เส้นที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวคุมทิศทางของงาน เส้นที่เกิดขึ้นในงานส่วนใหญ่จะเป็นเส้นตั้งและเส้นนอนตามโครงสร้างของตู้รถไฟ ข้าพเจ้าสร้างระยะหลังด้วยเส้นขอบหน้าต่างและตัดแบ่งช่องเพื่อสร้างเรื่องราวในพื้นที่

น้ำหนัก (TONE) น้ำหนักเป็นตัวแบ่งความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง แสงส่วนใหญ่จะมีทิศทางมาจากหน้าต่างรถไฟ บรรยากาศของผู้โดยสารจึงรับแสงที่มาจากนอกหน้าต่างเป็นส่วนใหญ่ น้ำหนักเข้มจะใช้นั้นความลึกและใกล้ใกล้ ถัดขึ้นและความคมชัดในแต่ละส่วนที่ต้องการให้เกิดมิติ

รูปทรง (FORM) เกิดจากรูปร่างคนที่เป็นองค์ประกอบหลักของภาพ ทำให้เกิดเรื่องราวและบอกเล่าความรู้สึกของการเดินทาง โดยใช้คนเป็นสื่อในการสร้างสรรค์

วิเคราะห์ภาพผลงาน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นนี้เป็นระยะเริ่มต้น ของศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ยังมีปัญหาและข้อบกพร่องในงานมาก เนื่องจากผลงานยังขาดความลงตัว และข้อมูลที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานแบบร่าง

องค์ประกอบ	จัดแบบ 2 ข้างเท่ากัน
รูปทรง	รูปร่างคนยังดูแข็งไม่เป็นธรรมชาติ
ขนาด	150 x 180 ซม.
สี, น้ำหนัก	สีโทนน้ำตาลเน้นน้ำหนักและเรื่องราวของหน้าต่างในพื้นที่หลังให้ดูลึก
พื้นผิว	เรียบเกิดจากการเกลี่ยไล่น้ำหนักของสี
บรรยากาศ	คุมบรรยากาศของสีไม่ได้ ทุกจุดมีความคมชัดเท่ากันหมด
ปัญหา	องค์ประกอบยังไม่ลงตัว รูปร่างคนขาดความสมบูรณ์
การแก้ปัญหา	ลดความคมชัดของภาพลงโดยเน้นเฉพาะจุดสำคัญ หาข้อมูลความถูกต้องของรูปร่างคนเพิ่มเติม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าหามุมมองใหม่ในการจัดวางองค์ประกอบ โดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการเดินทางไปยังตำแหน่งของภาพเพื่อให้เรื่องที่เป็นความจริงกับภาพเหตุการณ์ความทรงจำ ความประทับใจในประสบการณ์ชีวิตการเดินทางสอดคล้องกัน

องค์ประกอบ

องค์ประกอบลงตัวกว่าชิ้นแรก มีเรื่องราวน่าสนใจขึ้น

รูปทรง

รูปร่างคนลดความคมชัดลง ไม่เน้นรายละเอียด

ขนาด

150 x 200 ซม.

สี, น้ำหนัก

สีโทนเขียวเหลือง เน้นน้ำหนักสะท้อนให้เห็นสิ่งแวดล้อมภายในรถไฟ ในลักษณะของภาพความทรงจำและจินตนาการ

พื้นผิว

เรียบเกิดจากการเกลี่ยไล่น้ำหนักของสี

บรรยากาศ

บรรยากาศของสีทำให้รู้สึกเหงา การรอคอยการ

ปัญหา

รูปร่างคน ไม่เน้นรายละเอียดของภาพจนขาดความสมบูรณ์ของภาพ

การแก้ปัญหา

ควรเน้นรายละเอียดในแต่ละส่วนของภาพมากกว่านี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ผลงานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองต่างๆภายในขบวนรถไฟ ข้างฟ้า
ใช้รูปร่างคนที่กำลังหลับเป็นสื่อแสดงถึงการรอคอยการถึงที่หมายขณะเดินทางบนรถไฟ โดยขยาย
ขนาดคนให้ใหญ่ขึ้น เพราะต้องการความชัดเจนทางด้านความรู้สึก ภาพที่ตัดแบ่งส่วนทางด้านซ้าย
ของผลงาน เป็นภาพสะท้อนความทรงจำขณะโดยสารรถไฟขบวนนี้ ภาพที่เห็นทั้งหมดเป็นภาพที่
อยู่ในจิตใต้สำนึก*ของคนที่กำลังหลับซึ่งอยู่ทางขวาของภาพ

องค์ประกอบ	ตัดแบ่งเป็นส่วนๆแต่ละส่วนมีอารมณ์ความคิดจินตนาการที่ต่างกัน
รูปทรง	ลดรายละเอียดความเหมือนจริงของรูปร่างคน
ขนาด	160 X 200 ซม.
สี, น้ำหนัก	โทนน้ำตาลเหลืองข้างฟ้าสื่อให้เห็นถึงชีวิตการเดินทาง
พื้นผิว	เพิ่มที่แปร่งที่ทับซ้อนกันทำให้เกิดความเคลื่อนไหว
บรรยากาศ	บรรยากาศของสีทำได้ดีกว่า 2 ชั้นแรก มีความกลมกลืนกันทั้งภาพ
ปัญหา	เฟรมไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ
การแก้ปัญหา	แก้ไขขนาดของเฟรม โดยกำหนดขนาดของเฟรมขยายมาตราส่วนจาก แบบร่าง

จิตใต้สำนึก*(Subconscious) การรับรู้ที่ผู้รับรู้มิได้สำนึก หรือสำนึกละเอียดที่สุด โดยทั่วไปมีความ
หมายอย่างเดียวกับจิตไร้สำนึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4 ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้านำเสนอชีวิตการเดินทางในรูปแบบที่จำลองห้องโดยสารรถไฟในแนวนอน เพื่อให้ได้ความรู้สึกภายในของรถไฟใกล้เคียงความจริงให้มากที่สุด การจำลองรถไฟในแนวนอน ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนการเดินทางของผู้คนหลากหลายอาชีพ ต่างเพศ ต่างวัย และอารมณ์ความรู้สึกมาร่วมเดินทางอยู่ในรถไฟขบวนเดียวกัน

องค์ประกอบ	นำรูปร่างคนในหลายอิริยาบถมาต่อกันเป็นแนวนอน โดยจำลองเป็นห้องโดยสารรถไฟ
รูปทรง	มีความหลากหลายของรูปร่างคนในแต่ละห้องของผู้โดยสาร
ขนาด	150 X 300 ซม.
สี, น้ำหนัก	สีโทนส้มเหลืองมีน้ำหนักความจัดจ้านและรุนแรง เน้นน้ำหนักมืดในส่วนที่สัมผัสการเดินทาง
พื้นผิว	พื้นผิวโดยรวมทั้งภาพเกิดจากการทับซ้อนของทีแปรง ภาพดูกลมกลืนกันทั้งภาพและมีความเคลื่อนไหว
บรรยากาศ	บรรยากาศสีของภาพมีความรุนแรงให้ความรู้สึกน่ากลัว
ปัญหา	เฟรมมีขนาดยาวเกินไป ยากต่อการควบคุมองค์ประกอบของภาพ
แก้ปัญหา	แก้ไขปัญหาคู่ประกอบในงานแบบร่างให้ลงตัวก่อนที่จะกำหนดขนาดของเฟรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ได้เห็นชีวิตการเดินทางจากชนบทสู่เมือง และจากเมืองกลับไปสู่ชนบท ความเป็นไปของชีวิตและอารมณ์ของผู้คนที่มาโดยสารรถไฟขบวนเดียวกัน ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นความเป็นไปของหลากหลายชีวิตที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ต้องเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งที่คิดว่าต้องเดินทางเพื่อภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไป และอีกหลายเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนในสังคม

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงกระบวนการในการทำงานศิลปะอย่างเป็นทางการเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้น เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ศิลปนิพนธ์นี้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียในการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นที่ 1 - 4

ปัญหาของการสร้างสรรค์

1. กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์การถ่ายรูปในพื้นที่แคบๆ มีราคาแพง
2. ผู้โดยสารไม่ได้ลักษณะท่าทางที่ต้องการ
3. บรรยากาศในรถไฟไม่เป็นไปตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
4. เวลาในการสร้างสรรค์แบบร่างมีน้อย
5. รายละเอียดและความถูกต้องของรูปร่างคนที่น่าสนใจ

การแก้ปัญหา

1. ตั้งเวลาอัตโนมัติถ่ายภาพ
2. กำหนดแบบและลักษณะท่าทางเอง
3. สร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางของแสงเองในการถ่ายภาพ
4. สร้างสรรค์แบบหลายๆชิ้นเลือกทำชิ้นที่ดีที่สุด

บรรณานุกรม

1. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี , ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9, (กรุงเทพฯ / บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด / 2539) , หน้า 125
2. ชลุดนั่มเสมอ , องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ ฯ / บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด / 2531) , หน้า 324
3. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา วิเศษสาร , จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพฯ ฯ / งานตำราและเอกสารการพิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. / 2540

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นาย เผ่าพันธุ์ อินไหม
 เกิด 13 กรกฎาคม 2519
 ที่อยู่ 216 ม.6 ตำบล มะกอกเหนือ อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง 93150
 โทร (074) 681951
 การศึกษา โรงเรียนพัทลุง
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เกียรติประวัติ

- 2527 รางวัลที่ 1 จิตรกรรมทิวทัศน์ จังหวัดพัทลุง
- 2528 รางวัลที่ 3 การประกวดภาพวาดเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน จังหวัดพัทลุง
- 2529 รางวัลที่ 1 การประกวดภาพวาดการส่งเสริมประเพณีแข่งโปงลางพระ
 จังหวัดพัทลุง
- รางวัลเกียรติบัตร ผู้สร้างชื่อเสียงดีเด่นแก่โรงเรียน
- 2530 ร่วมวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง
 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
- 2531 รางวัลที่ 1 การประกวดภาพวาดส่งเสริมสันติภาพโลก สโมสรไลออนส์พัทลุง
- 2533 รางวัลที่ 2 การประกวดภาพวาดวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนพัทลุง
- 2534 รางวัลที่ 1 การประกวดทักษะทางศิลปะ โรงเรียนพัทลุง
- รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดรายการเล็กพริกขี้หนู กรุงเทพฯ
- 2535 รางวัลที่ 3 ประกวดวาดภาพวันรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ สำนักงานสาธารณสุข
- 2536 รางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุง
- รางวัลที่ 1 ประกวดวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง รณรงค์การไม่สูบบุหรี่
- 2537 รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบโปสเตอร์โฆษณาแหล่งท่องเที่ยว
 จังหวัดพัทลุง
- รางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 46

- 2539 รางวัลที่ 2 การประกวดเขียนภาพบนกำแพงสวนสัตว์คูสิต ฉลองครบรอบ 57 ปี
รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 10
กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
รางวัลชมเชย การประกวดภาพเขียนครบรอบ 30 ปี รทส.
รางวัลที่ 3 การประกวดภาพวาดวันสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- 2540 รางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมครั้งที่ 3 (HITACHI 3rd PAINTING
CONTEST)
รางวัลที่ 2 การประกวดภาพวาดส่งเสริมประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎร
- 2541 รางวัลชมเชย ภาพโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 12
กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- 2542 รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมศิลปินเด็กระดับ ม. ต้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมค่ายศิลปินเด็กภาคฤดูร้อน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์
- ประวัติการแสดงผลงาน**
- 2536 แสดงภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
- 2540 ร่วมแสดงผลงาน HITACHI 3rd PAINT CONTEST ศูนย์การค้าสยาม
ร่วมแสดงผลงาน ASIAN ART BIENNALE BANGLADESH 1997 หอศิลป์แห่ง
ชาติ บังกลาเทศ
- 2541 ศิลปินรับเชิญ แสดงงาน BIRD OF THAILAND ภัทราวดีเธียเตอร์
แสดงผลงาน กลุ่มช่อมาลี ชุด EXIT สถาบันปริทัศน์ มนงศักดิ์
ร่วมแสดงผลงาน PHOTOGRAPH ON A LIBERATION FIGHTER ชุดสงคราม
การเมือง กรุงเทพฯ บังกลาเทศ
- 2542 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน“ในหลวงกับการพัฒนาสังคมไทย”
หอศิลป์เพาะช่าง