

ภาวะแห่งการดิ้นรน
(STRUGGLE)

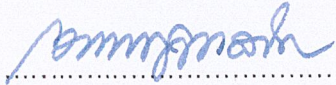
นาย ทศพร รอดสัตว์

ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา จิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ภายในห้องเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ปีการศึกษา 2542
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้ง
เลขหม.....
เลขทะเบียน.....38063
วัน, เดือน, ปี 20 พ.ย. 2543

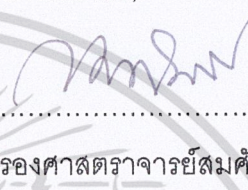
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ จุลเสนีย์)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

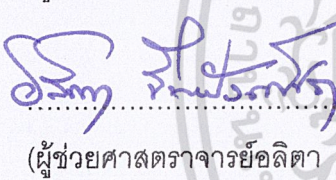

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราชวน)

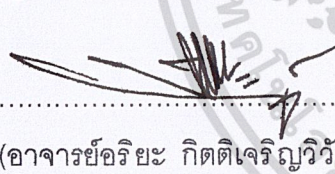

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

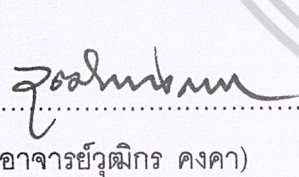

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรอรณรงค์ สิงห์เสนีย์)

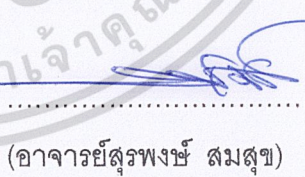

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร)

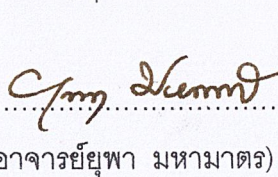

..... กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)

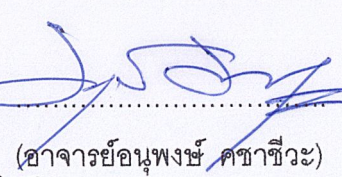

..... กรรมการ
(อาจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

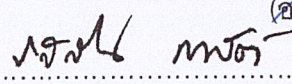

..... กรรมการ
(อาจารย์กัญจนา ต่ำโสภี)

..... กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกกร คงคา)

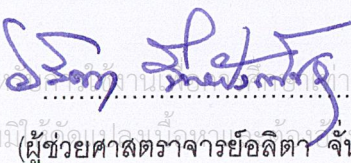

..... กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..... กรรมการ
(อาจารย์ยุพา มหามาตร)

..... กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ วิชาชีวะ)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสลิน กาสิต)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้งานภายในเท่านั้น อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร ของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ภาวะแห่งการดิ้นรน
	STRUGGLE
ชื่อ	นาย ทศพร รอดสัตว์
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2542
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลิตา จันผิงเพ็ชร

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมภายใต้หัวข้อ “ภาวะแห่งการดิ้นรน” ข้าพเจ้าได้สัมผัสความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน จากประสบการณ์นี้ ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักและเห็นความสำคัญของแรง พลัง ของร่างกายเพื่อต่อสู้ดิ้นรนในการดำรงชีพและเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าแสดงออก โดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานศิลปะที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงานด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน ข้าพเจ้าใช้รูปทรงทางกายวิภาคและกล้ามเนื้อแทนตำแหน่งพลังชีวิต ผลงานดังกล่าวได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปนิพนธ์ในการศึกษา หลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2543 ในหัวข้อ “ภาวะแห่งการคืนรน” โดยมีแนวคิดถึงการต่อสู้คืนรนและพลังในชีวิตมนุษย์ ข้าพเจ้านำเอาประสบการณ์จากการได้พบเห็น นำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานจิตรกรรม ประสบการณ์จากการสร้างสรรค์นี้ได้เรียบเรียงตั้งแต่ที่มาของความบังคาลใจ แนวความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์งานและการพัฒนาผลงาน ตลอดจนปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานศิลปะของข้าพเจ้าต่อไปในอนาคต และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ๆ ที่กำลังศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงคุณบิดามารดาที่สนับสนุน ข้าพเจ้าให้ได้รับการศึกษา มาโดยตลอด ตลอดจนคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษาแนะนำประสิทธิประสาทวิชา ความรู้ และให้โอกาส ข้าพเจ้าฝึกฝน เรียนรู้ แนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
คำนำ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญภาพ.....	จ
บทที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญของโครงการ.....	1
จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	1
ขอบเขตของโครงการสร้างสรรค์.....	1
บทที่ 2 ความบันเทิงใจและแนวความคิดสร้างสรรค์	
ที่มาของความบันเทิงใจ.....	2
แนวความคิดสร้างสรรค์.....	2
บทที่ 3 การดำเนินงานสร้างสรรค์	
ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล.....	3
การนำข้อมูลเข้าสู่การสร้างสรรค์.....	4
ผลงานภาพร่าง.....	4
การพัฒนาภาพร่าง.....	5
บทที่ 4 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์	
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์.....	10
1. เนื้อหา.....	10
2. รูปแบบ.....	10
3. เทคนิค.....	10
การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์.....	11
ภาพผลงาน.....	15
รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์.....	20
บทที่ 5 บทสรุป.....	21
ประวัติการศึกษา.....	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบข้อมูล.....	3
ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 1.....	5
ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 2.....	6
ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 3.....	7
ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 4.....	8
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1.....	11
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.....	12
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.....	13
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4.....	14
ภาพผลงานภาพที่ 1.....	16
ภาพผลงานภาพที่ 2.....	17
ภาพผลงานภาพที่ 3.....	18
ภาพผลงานภาพที่ 4.....	19

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

การประกอบอาชีพของคนในสังคมมีหลากหลาย คนกลุ่มใหญ่ในสังคมจำนวนไม่น้อยเป็นผู้ใช้แรงงานซึ่งมีหลายประเภททั้ง แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานก่อสร้าง หรือแรงงานที่ใช้พลังกำลังทางร่างกายเป็นหลักในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้ จะมาจากต่างจังหวัดโดยแต่เดิมมีอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจความแห้งแล้งความอดอยาก ภัยพิบัติทำให้คนเหล่านี้ต้องหันเหชีวิตเข้ามาทำงานตามเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ การค้า โดยเฉพาะกรรมกรแบกยกสิ่งของที่เรพบเห็นได้มากตามเมืองท่า เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี หรือท่าเรือคลองเตย เป็นต้น

แม้ว่าระบบการขนส่งจะนำสมัยไปตามการขยายตัวของสังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การใช้แรงงานคนในการขนถ่ายสินค้า ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งในหลายท้องที่ เช่น การทำประมงขนาดเล็ก การขนส่งสินค้าตามท้องที่ต่างๆ ที่ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานร่างกาย ดังนั้นการขายแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ดี แหล่งก่อสร้างก็ดีล้วนแต่ให้ได้อำนาจซึ่งรายได้อันดีต่อวัน หรือมีรายได้เดือนต่อเดือน เพื่อเหตุผลในการอยู่รอด

ความสำคัญของโครงการ

จากประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมของข้าพเจ้าได้เคยพบเห็นผู้ใช้แรงงานทำให้ข้าพเจ้าเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของร่างกายมนุษย์ ซึ่งผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยทุกส่วนของร่างกายในการดำรงชีพ และต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด

จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

เพื่อสะท้อนภาพสภาวะของชีวิตที่มีการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในอิริยาบถต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกล้ามเนื้อและพลัง

ขอบเขตของโครงการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานในรูปแบบกึ่งเหมือนจริง (SEMI-ABSTRACT) โดยใช้รูปทรงกายวิภาคของมนุษย์ นำมาสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ในจินตนาการและทัศนคติส่วนตัว โดยเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อในอิริยาบถต่าง ๆ ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ความบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์

ที่มาของความบันดาลใจ

ข้าพเจ้ามีพื้นเพเป็นคนแม่กลอง ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายอาหารทะเล ซึ่งงานลักษณะนี้ต้องใช้ลูกจ้างแรงงานจำนวนมาก เพราะเป็นงานที่ต้องใช้แรงยก ลากของหนัก จากสภาพแวดล้อมนี้เองทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นสถานะสภาพความเป็นอยู่ของลูกจ้างในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด

ลูกจ้างส่วนใหญ่ใช้แรงงานหนักในขณะที่ออกกำลังขกสิ่งของ ลักษณะทางกายภาพจะปรากฏให้เห็นชัดเจนด้วยกล้ามเนื้อที่เป็นมัดจากอาการเกร็งในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จากประสบการณ์การเห็นดังกล่าวได้เป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการกำหนดความคิด การแสดงออกทางศิลปะของข้าพเจ้า

แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแสดงออกถึงแรงและพลังของร่างกายในความหมายทางสัญลักษณ์ของการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

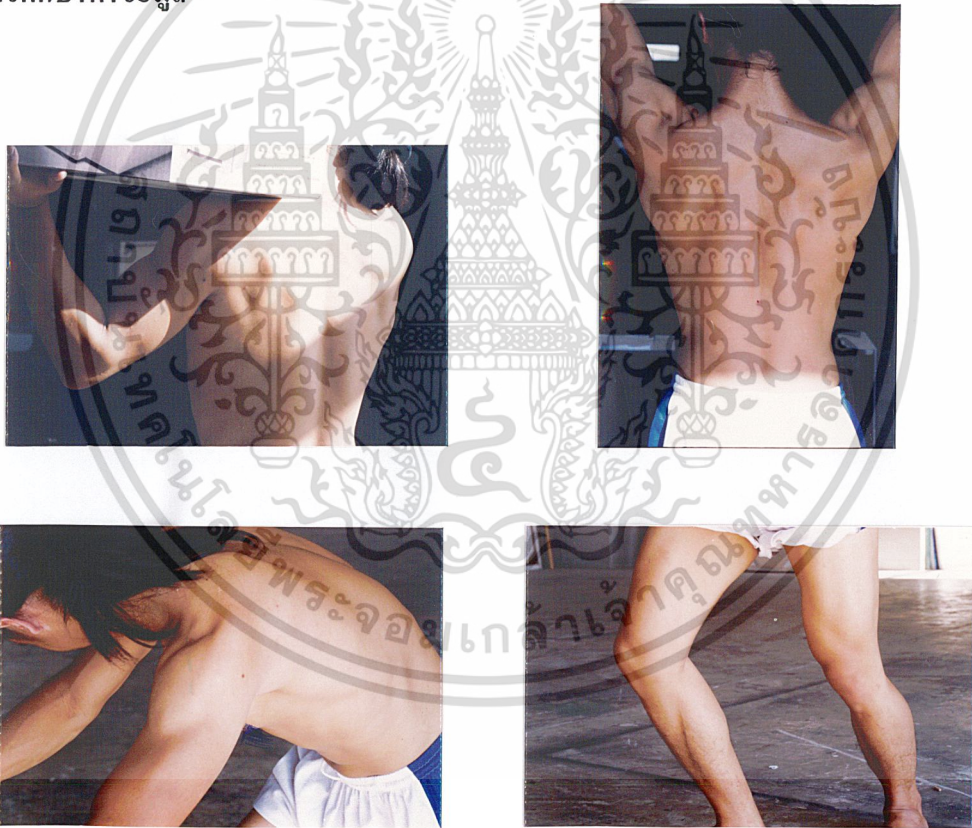
บทที่ 3

การดำเนินงานสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความงามของกล้ามเนื้อจากรูปร่างคน โดยเฉพาะกล้ามเนื้อของการใช้แรงงานเป็นจินตนาการที่ให้ความรู้สึกต่อพลัง และแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนของชีวิตมนุษย์

เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานในการสื่อความหมายกับแนวคิดดังกล่าว จึงใช้กระบวนการสร้างสรรค์ที่ผ่านการศึกษาหาข้อมูล ให้สอดคล้องกับแนวคิดส่วนตัว และใช้เทคนิค วิธีการในทางจิตรกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงานศิลปะขั้นตอนนี้

ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล

ภาพประกอบข้อมูล

ข้าพเจ้าใช้ประสบการณ์ส่วนตัว จากการได้สัมผัสกับชีวิตจริงในสภาพแวดล้อมของข้าพเจ้าที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้รูปทรงของคนเน้นลักษณะของกล้ามเนื้อมนุษย์ มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความดิ้นรน ข้าพเจ้าใช้วิธีการถ่ายภาพ ร่างภาพจากแรงงานกรรมกรในขณะแบกยกสิ่งของ ลักษณะของกล้ามเนื้อจะเห็นเป็นไปตามอากัปกริยาที่แสดงออกในขณะนั้น

การนำข้อมูลเข้าสู่การสร้างสรรค์

เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ข้าพเจ้าได้นำมาประมวลให้เกิดจินตนาการ โดยสร้างสรรค์ภาพร่างขึ้นตามเนื้อหา และแนวความคิดส่วนตัวในการสร้างภาพร่าง ข้าพเจ้าจะนำรูปทรงของกลัมนี่จริงมาสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ โดยเน้นมวลของกลัมนี่ให้ชัดเจนขึ้นในแต่ละรูปทรง ข้าพเจ้าใช้รูปทรงคนหลาย ๆ รูปทรงมาจัดวางให้เต็มเนื้อที่ภาพ กำหนดทิศทางให้เกิดเส้นที่พุ่งแรงหรือหมุนวน เพื่อจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนค่าความหมายของการคืนชน พลังของการต่อสู้

ในผลงานภาพร่างข้าพเจ้าใช้เทคนิคสีอะครายลิกบนกระดาษเพื่อที่จะนำมาขยายในผลงานจริง การสร้างภาพร่างในจำนวนหลายแบบก็เพื่อจะแก้ปัญหาในการใช้พื้นที่ว่าง (Space) กับรูปทรง รวมถึงสีและน้ำหนักต่างๆ เพื่อหาเอกภาพที่ลงตัวที่สุด ภาพร่างจึงเป็นต้นแบบของความคิดที่สามารถนำมาขยายสร้างเป็นผลงานจริงในลำดับต่อไป

ผลงานภาพร่าง

โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีผลงานภาพร่างทั้งหมด 9 ชิ้นแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ในการพัฒนาผลงานจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนี้

ระยะที่ 1	ผลงานแบบร่าง 2 ชิ้น
ระยะที่ 2	ผลงานแบบร่าง 2 ชิ้น
ระยะที่ 3	ผลงานแบบร่าง 2 ชิ้น
ระยะที่ 4	ผลงานแบบร่าง 3 ชิ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การพัฒนาภาพร่าง

ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 1

ภาพร่างที่ 1

ภาพร่างที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพผลงานแบบร่างทั้ง 2 ชิ้นนี้ ข้าพเจ้านำรูปร่างมาจัดวางให้รูปทรงทับซ้อนกัน โดยภาพร่างที่ 1 รูปทรงเด่นจัดวางให้กระจายไปทั่วทั้งภาพ ส่วนรูปทรงรองจัดวางให้เต็มพื้นที่ว่างแล้วสร้างน้ำหนักด้านหน้าให้เด่นชัดขึ้น ภาพร่างที่ 2 ข้าพเจ้าสร้างองค์ประกอบให้รูปทรงเกาะเกี่ยวกันทั้งรูปทรงด้านหน้าและด้านหลังโดยสีที่ใช้มีเพียงไม่กี่สี คือ ดำ แดง เหลือง น้ำเงิน ม่วง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 2

ภาพร่างที่ 1

ภาพร่างที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

ในงานแบบร่างระยะนี้ ภาพร่างที่ 1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์ประกอบ โดยรวมรูปทรงให้เป็นกลุ่มก้อนในลักษณะที่แน่นขึ้นและทิ้งพื้นที่ว่างด้านล่างบางส่วนเพื่อให้เกิดระยะ มีการเน้นกล้ามเนื้อมนุษย์ให้วิ่งไปในทิศทางเดียวกันและเน้นแสงเงาในแต่ละรูปทรงเพื่อให้เกิดน้ำหนักตามปริมาตรของรูปทรง ส่วนภาพร่างที่ 2 ข้าพเจ้าจัดวางรูปทรงในลักษณะนอนโดยกำหนดให้น้ำหนักของภาพอยู่ด้านล่าง ส่วนด้านบนเปิดพื้นที่ว่างและให้ทิศทางของรูปทรงหมุนวนออกไปในพื้นที่ว่างนั้น เพื่อให้มีการผลัดระยะระหว่างด้านหน้าและด้านหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 3

ภาพร่างที่ 1

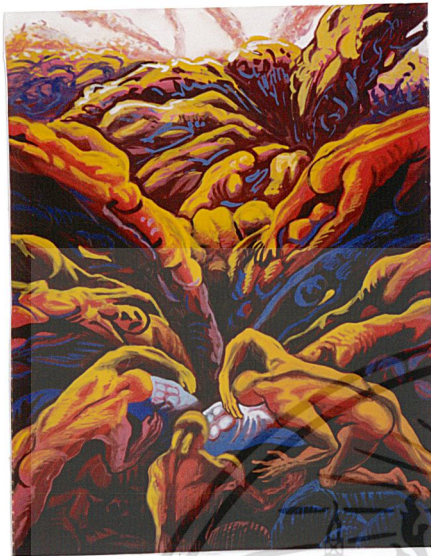
ภาพร่างที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 3

ข้าพเจ้ายังคงใช้การรวมตัวกันของกล้ามเนื้อมนุษย์เพื่อให้เกิดรูปทรงตามจินตนาการ โดยรูปทรงที่ใช้จะมีรูปแบบใหม่มากขึ้น เช่น นำกล้ามเนื้อมารวมตัวกันให้เป็นรูปทรงมนุษย์ ในภาพร่างที่ 2 ได้เปลี่ยนน้ำหนักของภาพให้มีน้ำหนักเข้มและเน้นรูปทรงให้เด่นชัดขึ้นด้วยขนาดและความจัดของสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานแบบร่างช่วงที่ 4

ภาพร่างที่ 1

ภาพร่างที่ 2

ภาพร่างที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 4

ในงานแบบร่างระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทิศทางของรูปทรงให้มีการพุ่งลงสู่ด้านล่างเพื่อให้เกิดพลัง มีการผลัดกระยะของสีและน้ำหนักให้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าภาพร่างในชุดที่ 4 การทำงานของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สูงกว่าได้ส่วนหนึ่งควรใช้แนวเส้นเอียงการเคลื่อนไหวที่นั่น ไม่นอญญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า รูปทรงมีการเคลื่อนไหวรุนแรงมากกว่าภาพร่างใน 3 ชุดแรก ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อแก้ปัญหาในแบบร่างจนองค์ประกอบสมบูรณ์ลงตัวและสามารถแสดงความคิดเด่นชัดแล้ว จึงนำภาพร่างที่เลือกแล้วมาสร้างผลงานจริงด้วยเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม ภาพร่างถูกจำกัดด้วยขนาดคังนั้นผลงานจริงจึงมีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากต้นแบบ หรือภาพร่างแต่โดยรวมแล้วยังคงยึดโครงสร้างส่วนใหญ่จากภาพร่างอยู่ ข้าพเจ้านำภาพร่างที่ 1 ในชุดที่ 1 ภาพร่างที่ 2 ในชุดที่ 2 ภาพร่างที่ 1 ในชุดที่ 3 และภาพร่าง 2 ในชุดที่ 4 นำมาขยายแบบร่างลงบนเฟรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าประกอบด้วยความสำคัญหลัก 3 ส่วน คือ

1. เนื้อหา
2. รูปแบบ
3. เทคนิค

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

1. เนื้อหา

เนื้อหาต้องการแสดงออกถึงรูปทรงทางกายวิภาคของมนุษย์ที่เป็นการเน้นกล้ามเนื้อ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนค่าแรง พลังในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

2. รูปแบบ

รูปแบบของงานมีลักษณะกึ่งนามธรรมใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันในการสร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วยทัศนธาตุดังนี้

2.1 รูปทรงที่ใช้ ใช้รูปทรงทางกายวิภาคมนุษย์ (FIGURE) โดยตัดทอนรูปทรงให้ดูง่ายขึ้น (SIMPLIFY FROM) รูปร่างของคนใช้รูปร่างผู้ชายเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อได้ชัดเจน รูปทรงแสดงอิริยาบถต่าง ๆ ในการแสดงหน้าที่เล่าเรื่องและสะท้อนจินตภาพของการดำเนินชีวิตที่ต้องใช้แรงกาย พลังและการต่อสู้ดิ้นรนในสภาวะต่าง ๆ รูปทรงเหล่านี้มีความสำคัญและปรากฏเด่นชัดในภาพ แม้แต่ส่วนประกอบย่อยก็จะใช้รูปทรงทางกายวิภาคมนุษย์ด้วยเช่นกัน

2.2 สี ข้าพเจ้าใช้สีในโทนร้อนเป็นหลัก เช่น สีแดง เหลือง เพราะสีโทนร้อนให้ความรู้สึกถึงความแรง พลังมากกว่าสีโทนเย็นซึ่งดูนิ่งสงบ แต่ก็มีสีโทนเย็น เช่น สีตรงข้ามของสีโทนร้อนที่ใช้คือน้ำเงิน , เขียว นำมาใช้เป็นบางส่วนเพื่อลดความรุนแรงของสีลงบ้าง

2.3 น้ำหนัก ผลงานของข้าพเจ้าใช้น้ำหนักสว่างจัด เข้มจัด บนตัวรูปทรง เพื่อให้เกิดการผลัดระยะและเน้นความเป็นกล้ามเนื้อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. เทคนิค

ข้าพเจ้าสร้างผลงานโดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์
การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ขั้นที่ 1

ในผลงานขั้นที่ 1 ข้าพเจ้าจัดวางรูปทรงให้เต็มทั้งภาพโดยไม่คำนึงถึงการใช้พื้นที่ว่าง (SPACE) ในงาน เพื่อให้ผลของรูปทรงทำงานเต็มที่ ข้าพเจ้าใช้รูปทรงคนขนาดใหญ่ 2 รูปทรงเป็นหลักของภาพ การจัดวางคำนึงถึงความสมดุลย์ของภาพ องค์ประกอบของภาพจึงมีลักษณะ 2 ข้างเท่ากัน เส้นรอบนอกและสัดส่วนของรูปทรงคำนึงถึงความถูกต้องทางกายวิภาค แต่ในส่วนของกล้ามเนื้อมีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อเน้นความคิดให้ชัดเจนมากขึ้น รูปทรงที่เป็นองค์ประกอบส่วนรองทับซ้อนลดหลั่นกันไปโดยลดขนาดและน้ำหนักสีลง

ปัญหาของงานขั้นที่ 1 คือ การจัดองค์ประกอบแน่นเกินไป และในขณะที่ความชัดเจนของรูปทรงบางรูปทรงมีเส้นรอบนอกชัดเจน แต่รูปทรงบางรูปทรงกลับตัดทอนมากเกินไป จนไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงนำปัญหาไปพัฒนาในผลงานขั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2 ข้าพเจ้าลองจัดองค์ประกอบในแนวนอนโดยกำหนดให้ส่วนที่เป็นรูปทรงกับส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างในภาพตัดขาดออกจากกันแล้วใช้ทิศทางของรูปทรงที่รวมกันเป็นเส้น หมุนวน หายเข้าไปในพื้นที่ว่างที่กำหนดไว้

ปัญหาในงานชิ้นนี้ ส่วนประกอบหลักของภาพที่เป็นรูปทรงถูกลดทอนลงมาก จนเส้นรอบนอกของรูปทรงส่วนใหญ่ กลืนเข้าหากันจนเกือบจะกลายเป็นเส้นลวดลายที่ไม่ชัดเจนไป น้ำหนักของสีมีความเหมือนกันและใช้สีม่วงอมชมพูมาก จนลดความสำคัญของรูปทรงลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้าหวนกลับมาใช้รูปทรงคน ที่ลดทอนมากเกินไปให้กลับมาเด่นชัดขึ้น และใช้สีให้มากขึ้น อิริยาบถท่าทางของรูปทรงหลากหลาย เพื่อไม่ให้ภาพนิ่งเกินไป และเปลี่ยนวิธีการสร้างองค์ประกอบจากการแบ่งภาพให้สมดุลย์กันในภาพที่ 1 กับการสร้างองค์ประกอบในแนวนอนในภาพที่ 2 ให้รูปทรงเกาะกลุ่มกันเป็นมวลด้านหน้าและพุ่งไปสู่พื้นที่ว่างด้านหลัง โดยลดขนาดของรูปทรงไปทิศทางที่สร้างขึ้น การประกอบกันของรูปทรงและทิศทางของเส้นทำให้พลังของภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างน้ำหนักและการพลัดกระยะของภาพให้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว แต่ปัญหาในการใช้สีน้ำมันบนรูปทรงยังไม่สามารถสร้างให้กลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกันได้ จึงคงต้องแก้ไขในเรื่องของสีในภาพต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4

จากการพัฒนาและการสร้างสรรค์ ผลงาน 3 ชิ้นที่ผ่านมาพบว่า ผลงานที่เกี่ยวกับพลังของรูปทรงนั้น การกำหนดวิธีการจัดวางองค์ประกอบของรูปและทิศทางเป็นสิ่งสำคัญ ข้าพเจ้าได้ทดลองวิธีการในหลาย ๆ รูปแบบและสามารถพัฒนาจนลงตัวได้ในผลงานชิ้นที่ 4 ข้าพเจ้าจัดภาพให้เกิดความสมดุลย์กัน ในแบบ 2 ข้างเท่า แต่กำหนดให้ทิศทางของรูปทรงครั้งต่างพุ่งลงกลางภาพ ส่วนรูปทรงคนด้านบนพุ่งกระจายจากกลางภาพแรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยง จึงเป็นพลังมหาศาลที่เกิดขึ้น จึงมีความรู้สึกเคลื่อนไหว รุนแรงมาก สีได้ลดความเป็นสีที่แยกออกจากกันเป็นส่วน ๆ ให้มีความกลมกลืนกันมากขึ้น ภาพนี้รูปทรงน้ำหนัก พื้นที่ว่างจึงมีความเป็นเอกภาพที่สัมพันธ์กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

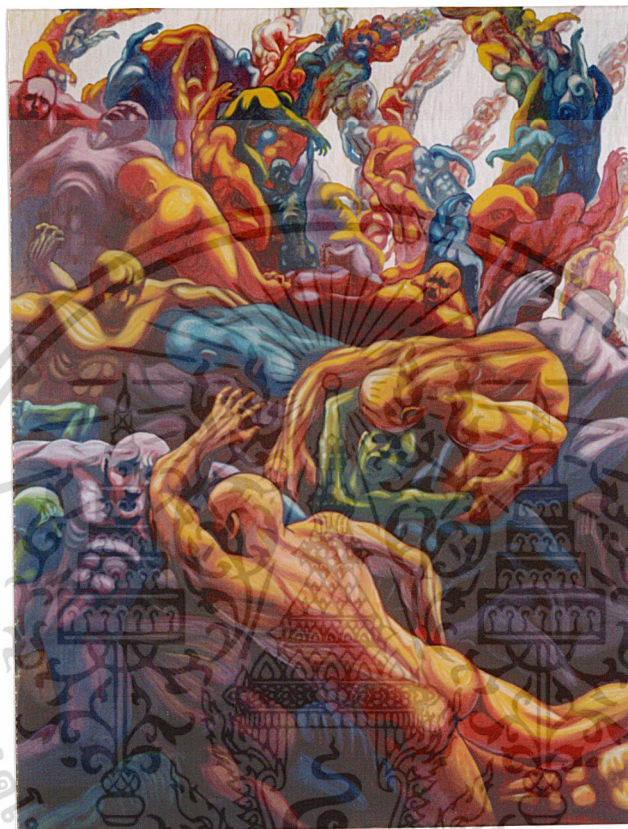
ภาพผลงานภาพที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

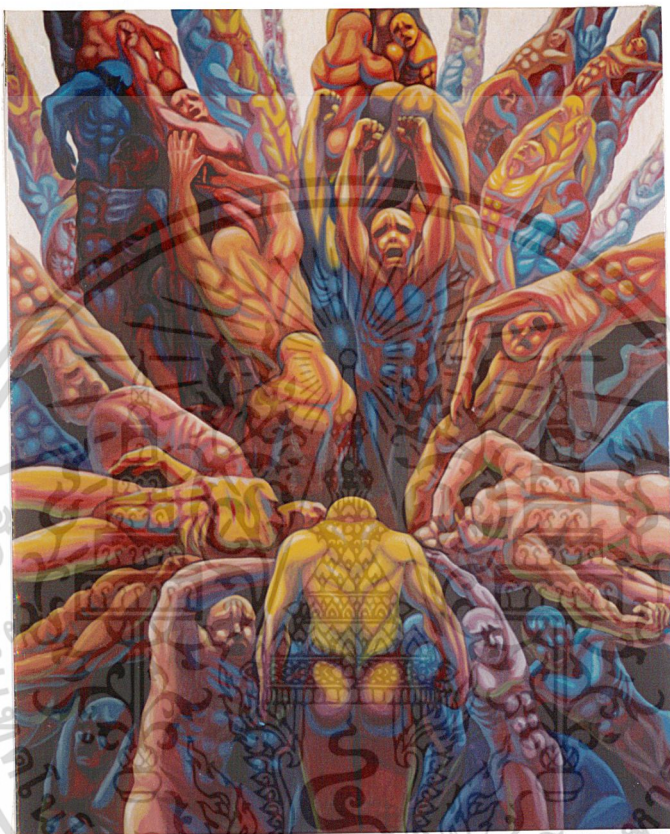
ภาพผลงานภาพที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงาน ภาพที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงาน ภาพที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์

ชื่อผลงาน	เทคนิค	ขนาด
ภาวะแห่งการคืนรน	จิตรกรรมสีน้ำมัน	190 x 145 ซม.
ภาวะแห่งการคืนรน	จิตรกรรมสีน้ำมัน	145 x 190 ซม.
ภาวะแห่งการคืนรน	จิตรกรรมสีน้ำมัน	190 x 145 ซม.
ภาวะแห่งการคืนรน	จิตรกรรมสีน้ำมัน	180 x 145 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ในการทำศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “ภาวะแห่งการคืนรน” ข้าพเจ้าได้แสดงออกเป็นผลงานศิลปะจิตรกรรมสีน้ำมัน ผ่านรูปทรงคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเน้นกล้ำมเนื้อมนุษย์เป็นหลักของภาพ เพื่อแสดงถึงพลังและการต่อสู้คืนรน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นาย ทศพร รอดสัตว์
 เกิด 18 ตุลาคม 2519
 ที่อยู่ 910 / 4 ถ. ราชญาติรักษา ต. แม่กลอง อ. เมือง
 จ. สมุทรสงคราม 75000 โทร (034) 712134
 การศึกษา โรงเรียนศรีราชาสมุทร
 วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
 สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เกียรติประวัติ

- 2532 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ จังหวัดสมุทรสงคราม
 2533 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ จังหวัดสมุทรสงคราม
 2533 รางวัลชนะเลิศ ประกวด งานศิลปหัตถกรรมและอาชีพะศึกษา ครั้งที่ 4
 2534 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”
 2534 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพแสดงความกตเวทิตาแด่พระบูรพสมภารและจิตนาการ
 ทางวิทยาศาสตร์
 2534 รางวัลสร้างสรรค์ การแข่งขันวาดภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 2539 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ ช่างศิลป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้