

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความทรงจำในอดีต
MEMORY OF PAST

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 44914
วัน, เดือน, ปี 15 ส.ค. 2546

b.....
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปินพันธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คนบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ)

 กรรมการ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราขาน) (รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

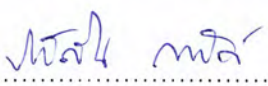
 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

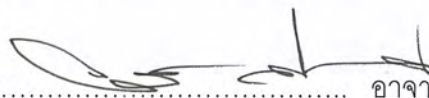
 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงแพ้ว) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์) (อาจารย์กัญญา ดำไล้)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกกร คงคา) (อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์ยุพา มหามাত্র) (อาจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสลิน กาสต์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(อาจารย์กัญญา ดำไล้)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ ความทรงจำในอดีต
MEMORY OF PAST
ชื่อ นาย วิทวัส หงษ์สวัสดิ์
สาขาวิชา ภาพพิมพ์
ภาควิชา วิชาจิตรศิลป์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2544
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กัณจณา ต่ำโสกี

บทคัดย่อ

ข้าพเจ้านำเสนอถึงเรื่องราวของความทรงจำในอดีตของข้าพเจ้า ที่ เป็นความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ ของใช้ภายในร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งรวมถึงความรัก ความอบอุ่นที่สมาชิกในครอบครัวร่วมทำกันมาก ด้วยความยากลำบากที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จและเงินตอบแทนในความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพเจ้าได้นำมาเป็นทุนในการศึกษา และได้นำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายในครอบครัว จึงนับได้ว่าอาชีพอาชีพก๋วยเตี๋ยวเป็นอาชีพที่ให้ชีวิตและอนาคตที่ดีของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่จํานำเรื่องราวในอดีตมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะภายใต้ชื่อ "ความทรงจำในอดีต" ที่เป็นผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ

จากข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า และความรู้ที่ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเวลานาน เป็นที่มาแห่งแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์โลหะจำนวน 5 ชิ้น ในรูปแบบเหมือนจริงและได้มีการวิเคราะห์ผลงานเพื่อแทนค่าความหมายโดยสื่อผ่านทัศนธาตุรวมทั้งการจัดวางองค์ประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวความคิด โดยเริ่มจากภาพร่างจนถึงการสร้างงานจริง ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างมากในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีระบบและขั้นตอน ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้สามารถแก้ไขและพัฒนางานสร้างสรรค์ได้ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงพระคุณบิดามารดา ที่ได้มอบความรัก ความอบอุ่นด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งบรรดาคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อ.กันจณา ดำโสภี ที่ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
ที่มา	4
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	5
แนวความคิดสร้างสรรค์	6
3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	7
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	7
กระบวนการสร้างงานภาพพิมพ์	14
4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	16
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	16
จัดองค์ประกอบภาพ	20
5 บทสรุป	24
เอกสารอ้างอิง	25
ผลงานศิลปะ	26
ประวัติผู้เขียน	32

บทที่ 1

บทนำ

การบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ได้ถูกสั่งสมด้วยกาลเวลา ประสบการณ์ บางสิ่งจดจำเพื่อใช้เป็นความรู้ในการเอาตัวรอด การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การจดจำภาษา แต่ยังมีกรบันทึกอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความรู้สึกประทับใจในความรัก ความอบอุ่นภายใต้ความประทับใจ กาลเวลาที่ซึมซับต่อสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต สภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้องแสวงหาปัจจัยในการดำเนินชีวิต กล่าวคือการได้เห็นหรือได้สัมผัสกับเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเป็นเวลานาน ทำให้เราเกิดความประทับใจและมักจะหวนนึกถึง วันเวลาเก่า ๆ ที่ได้มีโอกาสทางประสบการณ์ร่วมกับครอบครัวมาเป็นเวลานาน คือการทำอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอดมา

กาลเวลาที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสและรับรู้ เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ทั้งความสุข ความทุกข์ ความรัก ความลำบาก ส่วนสำคัญซึ่งเป็นที่มาของความรู้สึกเหล่านี้คือ การที่ข้าพเจ้าได้เติบโตมาภายใต้ครอบครัวที่มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งถือว่าเป็นเมนูหลักเมนูหนึ่งของคนไทยในปัจจุบันไปแล้ว นอกจากการบริโภคข้าวสวย จึงทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อ หมู มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนของกรุงเทพ และผู้ที่ให้บริการต่างต้องการคุณภาพเพื่อจะเติมเต็มสิ่งที่ร่างกายต้องการ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราสมาชิกภายในครอบครัว มีหน้าที่ปลื้กย่อยของแต่ละคนในการบริการลูกค้า เช่นข้าพเจ้ามีหน้าที่เสิร์ฟ ล้างชาม เก็บร้าน บิดาและมารดาทำในส่วนการปรุงแต่งรสก๋วยเตี๋ยว จึงต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพราะถ้าเสียไหร่ที่ลูกค้าเข้าร้านเป็นจำนวนน้อย รายได้ที่จะได้รับในช่วงเวลานั้นก็จะลดน้อยลงไปด้วย และความสำคัญของรายได้หมายถึง เงินที่จะนำมาใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเป็นรายได้หลักเพียงอย่างเดียว ที่จะต้องนำมาใช้จ่าย ทุกอย่างในครอบครัวตลอดจนค่าเทอม ค่าขนม ของข้าพเจ้าในแต่ละวันอีกด้วย จนไปถึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอนาคตของข้าพเจ้าเพราะรายได้ส่วนหนึ่งต้องถูกแบ่งมา และสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าหวนนึกถึงอยู่เสมอคือความร่วมมือกันของ พ่อ แม่ พี่ และตัวข้าพเจ้า ที่ได้ร่วมมือช่วยเหลือกัน เป็นภาพความทรงจำที่สวดยงามที่ได้นึกถึงภาพในอดีต บรรยากาศเก่า ๆ เช่น ชามที่เคยใส่ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้า โต๊ะสำหรับนั่งทานก๋วยเตี๋ยว แก้วที่ใส่ลูกค้านั่ง สภาพภายในร้านที่เป็นห้องแถวเล็ก แต่มีลักษณะและเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นที่ที่มีเสน่ห์ สิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่สวดยงามที่อยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้น ที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันภายในร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มาเป็นเวลานาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เจริญเติบโตมาจากครอบครัวที่ทำอาชีพค้าขาย ได้คลุกคลีและมีส่วนร่วมทำอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยว สมาชิกทุกคนในครอบครัวอันได้แก่ พ่อ แม่ พี่ และตัวข้าพเจ้าเอง ต่างก็ทำหน้าที่ของตนในแต่ละวันของอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวด้วยความเหน็ดเหนื่อย ความสุข และความรักที่มีต่ออาชีพ เป็นระยะเวลาที่นานกว่า 10 ปี จึงนับได้ว่าอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยว เป็นอาชีพที่ให้ชีวิต ความรัก ความผูกพันและอนาคตที่ดีของข้าพเจ้า ซึ่งในปัจจุบันนี้ ถึงแม้จะไม่ได้ประกอบอาชีพนี้แล้ว แต่ก็ไม่สามารถทำให้ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยว เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญต่อชีวิตของข้าพเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนึกถึงสภาพแวดล้อมเก่า ๆ ในอดีต ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยแล้ว ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้าขายก๋วยเตี๋ยว เช่น โต๊ะ ชาม แก้ว เป็นต้น ทำให้ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการและความคิดที่จะนำเรื่องราวที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ในอดีตมาถ่ายทอด และแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะไม่เป็นเพียงแคภาพในความทรงจำที่ดีเท่านั้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผลงานชุดนี้ได้มีส่วนช่วยให้ภาพความทรงจำในอดีต ชัดเจนขึ้นด้วยการสร้างสรรค์ออกมาในผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ
2. ในความเป็นอยู่ปัจจุบัน ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกว่าทุกคนย่อมมีรากฐานของตัวเองที่ผ่านมามีในอดีต ที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
3. เพื่อแสดงออกถึงความเป็นอยู่ของคนในอดีต สิ่งของเครื่องใช้แต่ละส่วนต่างมีเอกลักษณ์ของสิ่ง ๆ นั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ควรที่จะเก็บรักษา เช่น ชามตราไก่ ที่ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ

ขอบเขตของโครงการ

1. เป็นการนำเสนอถึงเรื่องราวของอาชีพในครอบครัว โดยมุ่งเน้นในเรื่องของอุปกรณ์ภาชนะและสภาพแวดล้อมภายในร้าน
2. แนวทางสร้างสรรค์เป็นแนวเหมือนจริง (Realistic)
3. กรรมวิธีเป็นลักษณะภาพพิมพ์โลหะ 2 มิติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. จำนวนผลงานมี 5 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 50 x 69 เซนติเมตร
 - 4.4 ขนาด 85 x 50 เซนติเมตร
 - 4.5 ขนาด 70 x 70 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

แรงบันดาลใจและแนวความคิด

แรงบันดาลใจถือเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิด และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพราะการสร้างสรรค์ผลงานนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอาศัยพลังความคิดเป็นส่วนหลักต้นในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีทิศทาง เป้าหมาย และขอบเขตที่ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นส่วนที่กำหนดรูปแบบ และความสมบูรณ์ของงานอีกด้วย ในบทนี้จะกล่าวถึง ที่มาของแรงบันดาลใจทั้งหมด และอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงแนวความคิด

ที่มาแห่งความบันดาลใจ

แรงบันดาลใจถือเป็นจุดแรกเริ่มของกระบวนการทางความคิดทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะเชื่อว่าแรงบันดาลใจ คือจุดเริ่มที่มากกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน

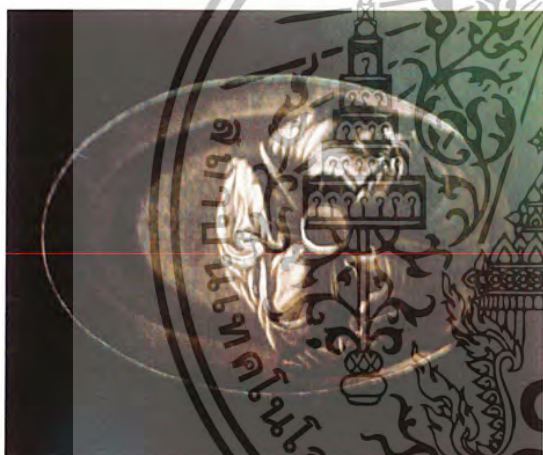
ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ครอบครัว ในเวลานั้นเพียงอาชีพเดียว และสถานที่ในการค้าขายก็เป็นบ้านที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ทุกวัน ข้าพเจ้าจึงเกิดความผูกพันกับเวลา สถานที่ที่ซึมซับเข้ามาในความทรงจำโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เป็นตัวผลักดันให้ข้าพเจ้าเติบโตมีเงินทอง ข้าพเจ้าของเครื่องใช้ มีการศึกษาและอนาคตที่ดี อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเป็นกิจกรรมที่ต้องช่วยเหลือกัน ถึงแม้บางครั้งเกิดความลำบากเหน็ดเหนื่อยก็ตาม ก็ต้องอดทนและประคับประคองซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรัก ความผูกพันต่อครอบครัว เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวได้ถูกบันทึกไว้ภายในความทรงจำของข้าพเจ้า และส่วนที่เป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญคือ การที่ข้าพเจ้ายังได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่เคยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว ที่ถึงแม้ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและเลิกกิจการไปแล้ว จากสภาพแวดล้อมภายในบ้านนี้เอง ที่สะท้อนให้เห็นภาพและเรื่องราวเนื้อหาสาระต่าง ๆ ของความสำคัญในการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ความรู้สึกเหล่านี้ได้สั่งสมจากอดีตในวัยเด็กจนเกิดเป็นความทรงจำที่ดี โดยข้าพเจ้าได้รับรู้เรื่องราวและสภาพความเป็นไปต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมภายในบ้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกอบในอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว เช่น โต๊ะ ชาม ตะเกียบ และเครื่องรางของนำโชคซึ่งทำให้เกิดความอบอุ่น มั่งมีศรีสุขในการค้าขาย ซึ่งนำมาสู่ความมั่นใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เจริญก้าวหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นจุดกำเนิดของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า และมีแนวความคิดที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกในส่วนลึกของภาพความทรงจำในวัยเด็กของข้าพเจ้า

อิทธิพลที่ได้รับ

ในผลงานทั้งหมดของข้าพเจ้า ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินอยู่บางส่วน เช่นในการจัดวางโครงสร้าง องค์ประกอบ ประธาน รองประธาน ซึ่งเป็นการจัดองค์ประกอบที่เรียบง่าย แต่จะเห็นได้ว่าการมุ่งเน้นเรื่องรูปทรง แสง และน้ำหนักเป็นส่วนสำคัญ และสีที่ใช้มีเพียงสีขาวและดำ หรือเป็นลักษณะสีโมโนโครม โดยได้รับอิทธิพลในการใช้สีและรูปทรงจาก อัสนีย์ ซุอรุณ และ กมล ศรีวิชัยนันท์

อัสนีย์ ซุอรุณ

ahuning 1/1990

ภาพพิมพ์โลหะ 34.5 x 34 ซม.

กมล ศรีวิชัยนันท์

ชีวิต 2527

ภาพพิมพ์โลหะ 22 x 31 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิด

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงาน “ความทรงจำในอดีต” ในมุมมองการจัดองค์ประกอบแบบหุ่นนิ่ง โดยเลือกใช้ชามตราไก่ เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกของความประทับใจ โดยเน้นให้เกิดความรู้สึกและบรรยากาศที่ดูสงบนิ่ง และผ่านกาลเวลาที่มีความหมายต่อชีวิตของข้าพเจ้า

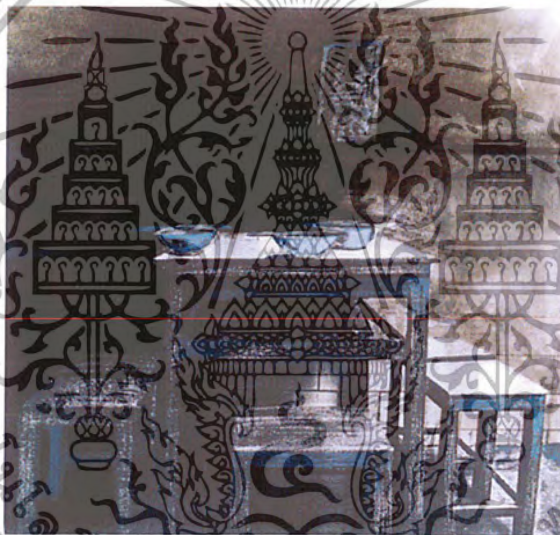
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์

ที่มาของข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีต ที่เป็นความประทับใจในรูปทรงขามตราไก่ โต๊ะ เก้าอี้ และสภาพแวดล้อมภายในร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นที่มาของเนื้อหาในการนำมาจัดองค์ประกอบของผลงานทุกชิ้น

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

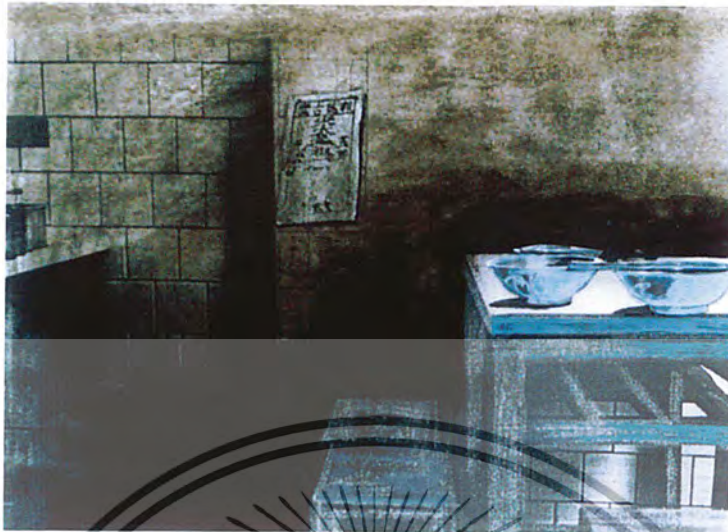

ภาพร่างชิ้นที่ 1

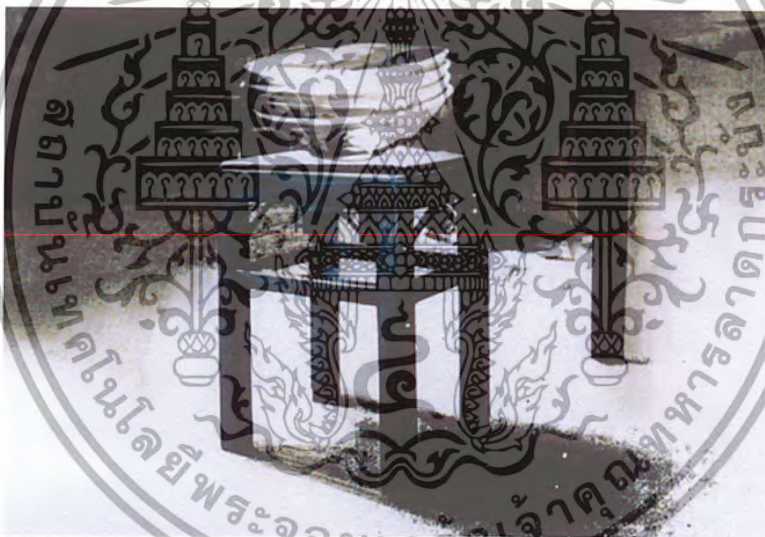

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ ได้มีการศึกษาข้อมูลโครงสร้างรูปทรงของชามตราไก่ที่มีลักษณะลวดลายที่แตกต่างกันไป และโครงสร้างของโต๊ะและเก้าอี้ โครงสร้างเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดจากสิ่งของเครื่องใช้ที่เก็บสะสมไว้ และเพิ่มเติมกับร้านก๋วยเตี๋ยวในปัจจุบัน ถ้าสังเกตในงานแต่ละชิ้นจะเห็นว่าขนาดและรูปทรงเก้าอี้ มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายในภาพร่างชุดนี้ ส่วนในการใช้สีมีเพียงสีขาวกับดำเท่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง

บรรยากาศหรือลักษณะของภาพในอดีตที่คล้ายกับการถูกเก็บไว้ในรูปแบบภาพถ่ายขาวดำ อีกเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนหนึ่งข้าพเจ้าได้มุ่งเน้นในเรื่องของแสงเงาที่ทำการตกกระทบกับวัสดุ ที่หมายถึงการบอกเล่าเรื่องราวของเวลาในช่วงที่มีแสงเงาที่จัดจ้าน และเป็นส่วนช่วยเน้นถึงทิศทางและน้ำหนักที่สนใจเกิดการนำสายตากระจายไปในส่วนต่าง ๆ ของภาพ

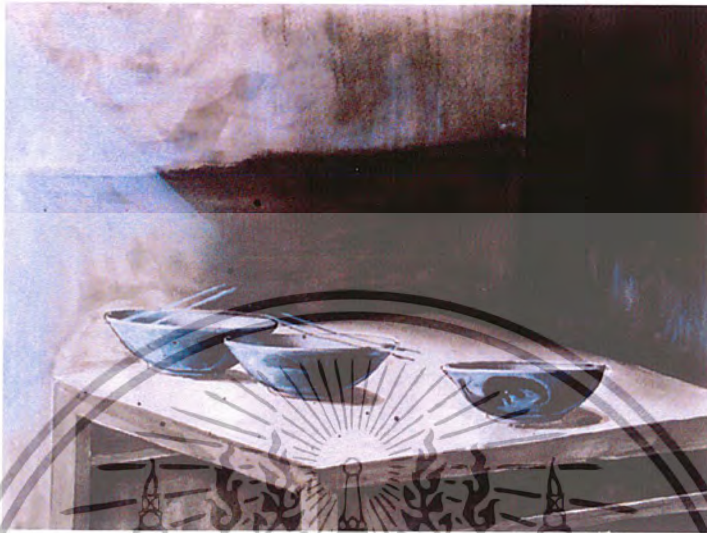
ข้าพเจ้าได้นำผลงานชิ้นที่ 3 มาสร้างเป็นผลงานจริง เพราะมีลักษณะองค์ประกอบที่หลากหลายกว่างานชิ้นอื่น ๆ และเป็นภาพร่างที่สื่อถึงแนวความคิดที่ชัดเจนที่สุด

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

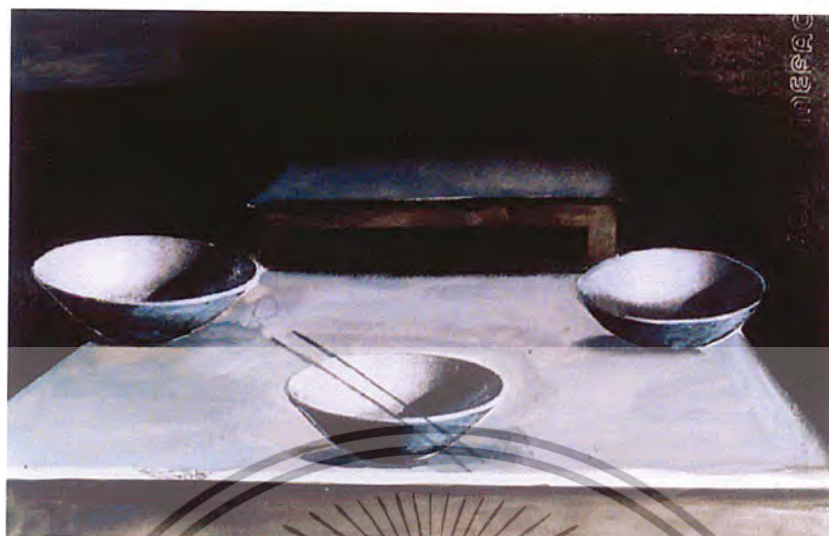

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

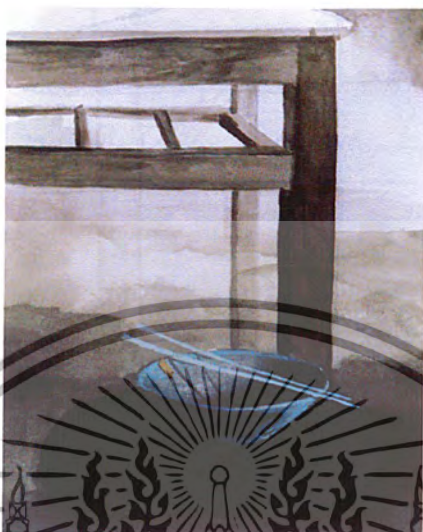
ภาพร่างชุดที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 ได้เปลี่ยนแปลงจากชิ้นแรกคือ การมุ่งเน้นรูปทรงของ ชามตราไก่ โต๊ะ เก้าอี้ มากขึ้น ทำให้เกิดมุมมองที่จำกัดลง เพื่อเน้นรายละเอียดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ตัดทอนความขัดแย้งที่เกิดจากเส้นที่ทับซ้อนกัน อันเป็นผลให้ภาพร่างในชุดแรกผิดเพี้ยนจากแนวความคิดในบางส่วน แต่จะเห็นว่าในภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ายังคงพัฒนาในเรื่อง แสง สี น้ำหนัก ต่อเนื่องจากผลงานในภาพร่างชุดแรก

ในผลงานภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำงานชิ้นที่ 3 และ 5 นำไปสร้างเป็นผลงานจริง เพราะในผลงานทั้ง 2 ชิ้นมีความหลากหลายในลักษณะมุมมองและมีความชัดเจนในการบอกเล่าแนวความคิด

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

การพัฒนาผลงานในเรื่องพื้นว่าง และสัดส่วนให้มีความลงตัวมากขึ้นซึ่งจากผลงานในชิ้นที่ 1,2 ที่สัดส่วนโครงสร้างของจุดเด่นมีขนาดไม่เหมาะสมกับพื้นที่ว่าง ทำให้ผลงานขาดส่วนที่เป็นรูปทรงที่จะมารองรับจุดเด่น ข้าพเจ้าจึงพัฒนาโดยนำรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีชื่อในภาษาจีนว่าชู่ นำมาจัดวางซึ่งมีผลในการรองรับสายตา

จากรูปทรงสามซึ่งเป็นจุดเด่น และยังเป็นส่วนหลักต้นแนวความคิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องความเชื่อความเคารพกับสิ่งที่จะทำให้บุคคลที่เคารพนับถือมีความเจริญ ในการประกอบภารกิจใด ๆ ก็ตาม ในส่วนของรูปทรงสามที่ค่อย ๆ เลื่อนลงลงไป หมายถึง ภาพที่เลื่อนลงในอดีตจะปรากฏชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องการนึกถึง

ในภาพร่างชุดนี้ ผลงานชิ้นที่ 4, 5 ได้นำไปสร้างเป็นผลงานจริงเพราะองค์ประกอบที่มีการพัฒนาจนสมบูรณ์ ได้นำสีมาผสมผสานให้เกิดความกลมกลืนกับสีส่วนรวม ที่เป็นสีขาว ดำ ได้เป็นอย่างดี

กระบวนการสร้างสรรค์

1. การสร้างผลงานศิลปะเริ่มด้วยการนำภาพร่างไปขยายให้มีขนาดตามที่กำหนดไว้ โดยวิธีการถ่ายเอกสารขยายใหญ่ลงบนกระดาษไข
2. นำเพลทมาทาวานิชให้ทั่วแผ่นในด้านที่เปิดไว้
3. หลังจากเพลทที่ทาวานิชแห้งเรียบร้อยแล้ว นำภาพร่างที่ขยายแล้วมาทาบบนเพลทโดยวางกระดาษไข ด้านหน้าคว่ำลงบนเพลทด้านที่ทาวานิชไว้ แล้วนำปากกามาเขียนตามโครงสร้างลงบนกระดาษไข เมื่อนำกระดาษไขออกจะเห็นเป็นโครงสร้างตามที่เขียนไว้บนกระดาษไข
4. ใช้เหล็กปลายแหลม (NEEDLE) ขูดลงบนเพลทตามเส้นโครงสร้างที่ปรากฏอยู่บนเพลท แล้วนำไปแช่น้ำกรดที่ผสมไว้ด้วยอัตราส่วน 1 : 15 ใช้เวลาในการแช่ 20 นาที แล้วนำเพลทขึ้นมาล้างด้วยน้ำเปล่า
5. นำเหล็กปลายแหลม (NEEDLE) มาขูดเพิ่มน้ำหนักในส่วนของแสงเงาหรือส่วนที่เป็นรายละเอียด แล้วจึงนำไปแช่น้ำกรดอีก 15 นาที
6. หลังจากได้น้ำหนักที่ต้องการแล้ว ให้นำเพลทไปล้างวานิชออกด้วยน้ำมันสนให้สะอาด หลังจากนั้นจึงเริ่มทำเทคนิครีลิฟเพื่อให้เกิดความแตกต่างกันของน้ำหนัก โดยนำวานิชมาปิดหน้าเพลท ซึ่งในส่วนที่ปิดไว้ด้วยวานิชจะไม่มีโดนกัด หลังจากนำวานิชปิดในส่วนที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ต้องการแล้วรอจนวานิชแห้งสนิท จึงนำเพลทไปแช่น้ำกรดด้วยอัตราส่วน 1 : 15 ในเวลา 2-5 ชั่วโมง

7. ในส่วนที่ต้องการจะทำเกิดน้ำหนักราคาให้น้ำสเปรย์มาพ่นในบริเวณที่ต้องการโดยฉีดสเปรย์ระยะห่างจากเพลทประมาณ 2-3 ฟุต โดยพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ เหมือนละอองฝุ่นลงบนเพลทแล้วจึงนำไปแช่น้ำกรดอัตราส่วน 1 : 15 ในเวลาประมาณ 15 นาที แต่ถ้าต้องการให้ดำมากขึ้นอีกให้พ่นสเปรย์เหมือนวิธีเดิม แล้วนำไปแช่กรดด้วยเวลา 15 นาที

8. หลังจากทำเทคนิคครีลิฟได้ตามที่ต้องการ ให้นำน้ำมันสนมาเช็ดออกในบางส่วนของที่ต้องการเพื่อจะทำเทคนิค ซอร์ฟกราว เช่นในส่วนของโต๊ะและเก้าอี้ คือนำผงเวสแพนตี้มมาผสมกับจารบีผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาตีด้วยลูกกลิ้งตีจนปริมาณเนื้อเวสแพนตี้มเต็มหน้าลูกกลิ้ง แล้วนำลูกกลิ้งไปกลิ้งบนเพลทที่เปิดไว้ หลังจากนั้นนำวัสดุที่มีพื้นผิว เช่น แผ่นไม้ มาวางทับบนส่วนที่กลิ้งเวสแพนตี้มไว้แล้วนำไปเข้าแท่นพิมพ์ แล้วนำแผ่นไม้ออกหลังจากนั้นนำไปแช่น้ำกรด 1 : 15 เวลา 20 นาที

9. นำเพลทไปล้างวานิชออกให้สะอาด แล้วจึงเริ่มวิธีการบรูฟดูน้ำหนักโดยอัดหมึกให้ทั่วเพลทแล้วเช็ดออกด้วยกระดาษบาง แล้วนำไปพิมพ์

10. เริ่มทำเทคนิค AQUATINT โดยนำเพลทไปล้างหมึกจากการบรูฟออกให้สะอาดรอจนแห้งสนิท อีกส่วนหนึ่งให้เตรียมผงเลือดมังกรสำเร็จรูปใส่ไว้ในตู้ปริมาณประมาณ 1 ถ้วยตวง แล้วนำเพลทที่แห้งสนิทแล้ววางไว้ในตู้โดยเอาหน้าเพลทหงายขึ้น แล้วปิดตู้ให้เรียบร้อยเสียบปลั๊กเพื่อเป่าลม 3 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที แล้วจึงทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทิ้งระยะเวลาห่าง 20 นาที แล้วทิ้งไว้อีก 20 นาที จึงนำเพลทออกจากตู้ ห้ามทำเพลทสะท้อนและห้ามโดนลมโดยเด็ดขาด

11. เตรียมเตาที่จะปิ้งเพลท ควรรอให้เตาร้อนแล้วจึงนำเพลทมาปิ้ง โดยนำมาปิ้งบนเตาร้อนเพื่อทำให้เลือดมังกรละลายติดกับเพลท วิธีการดูว่าผงเลือดมังกรละลายแล้วคือส่วนที่ละลายจะมีสีที่เข้มกว่าในส่วนที่ยังไม่ละลาย แล้วรอจนหายร้อน

12. นำเพลทมาเขียนด้วยดินสอไข เพื่อสร้างน้ำหนักจากขาวไปดำ ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ ได้แก่ 5 วินาที - 15 วินาที - 30 วินาที - 1 นาที - 3 นาที - 6 นาที - 15 นาที - 30 นาที เมื่อครบ 30 นาที นำเพลทไปล้างด้วยน้ำมันสนจนสะอาด

13. บรูฟดูความสมบูรณ์ของน้ำหนักและรายละเอียด ถ้าเกิดส่วนใดไม่ได้น้ำหนักและรายละเอียดที่ต้องการให้ทำการแก้ไขดังวิธีที่กล่าวมาข้างต้น ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงพิมพ์

งานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

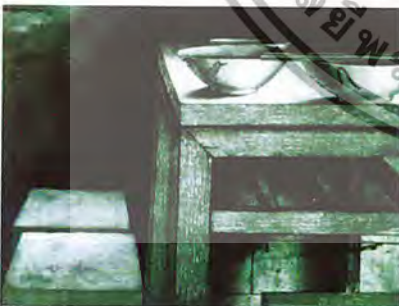
ในรูปทรงที่ศิลปินสร้างขึ้นและในสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ศิลปินจำเป็นต้องแยกทัศนธาตุออกเป็นอย่าง ๆ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงคุณลักษณะและหน้าที่เฉพาะตัวของแต่ละธาตุ และความคิดหรืออารมณ์ที่ศิลปินต้องการแสดงออกซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก

ทัศนธาตุเป็นสื่อสุนทรีย์ภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกัน เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น¹

รูปทรง [Forms]

ก. รูปทรงชามตราไก่นำมาใช้ในผลงานชิ้นที่ 1 - 5 ซึ่งเป็นรูปทรงหลักที่นำมาใช้ เป็นจุดเด่นใน ผลงานทุกชิ้น และเป็นสัญลักษณ์ในร้านขายก๋วยเตี๋ยว ที่สามารถนำมาเล่าเรื่องราวได้ชัดเจน

ข. รูปทรงโต๊ะและเก้าอี้ นำมาใช้ในผลงานชิ้นที่ 1 - 5 ในการจัดองค์ประกอบเป็นส่วนที่รองรับจุดเด่นหรือเป็นรองประธาน โต๊ะและเก้าอี้แสดงถึงสภาพแวดล้อมภายในร้านก๋วยเตี๋ยว และระดับฐานะของร้านที่ไม่หรูหรา เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวจนระดับชาวบ้านทั่วไป

¹ ชะลูด นิ่มเสมอ, **องค์ประกอบของศิลปะ**, พิมพ์ครั้งที่ 4 : (กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช 2539)

ค. รูปทรงฐี นำมาใช้ในผลงานชิ้นที่ 1, 4 และ 5 แทนค่าความหมายของความเชื่อของคนในอดีตและปัจจุบันที่เชื่อว่านำมาติดแล้วจะค้าขายเจริญรุ่งเรือง รูปทรงฐีจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นส่วนที่อยู่หลังของรูปทรงชาม และโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อทำให้เกิดระยะในองค์ประกอบ

น้ำหนัก [Tone]

ก. น้ำหนักในผลงานชิ้นที่ 3, 4, 5 ในส่วนของน้ำหนักที่สว่างสุดบอกถึงความอบอุ่นในเวลาเช้า ซึ่งเป็นส่วนที่แสงได้ผ่านเข้ามาในร้าน กว้างเตี้ยๆ ส่วนน้ำหนักเข้มสุดแทนค่าของเงาที่ตกกระทบและสภาพแวดล้อมภายในร้าน

พื้นที่ว่าง [Space]

- ก. พื้นที่ว่างของงานทุกชิ้น แทนค่าความหมายถึง ความสงบ นิ่ง ความเรียบง่ายของสภาพแวดล้อม และมุมมองภายในร้านก๋วยเตี๋ยว

- ข. พื้นที่ว่างในส่วนนี้ได้นำมาใช้ในผลงานทั้ง 5 ชิ้น ซึ่งแทนค่าความหมายถึงกำแพงปูนที่ได้ผ่านระยะเวลา จนเกิดการผุกร่อนเนื่องจากได้กระทบกระแทกจากสิ่งต่าง ๆ มากมาย และเปรียบได้กับความเข้มแข็ง ความอดทนที่ยืนหยัดตลอดมา พื้นที่ว่างยังช่วยให้มีที่พักสายตาไม่ทำให้องค์ประกอบแน่นจนเกินไป

ลักษณะพื้นผิว [Textures]

- ก. ลักษณะของพื้นผิวที่มีอยู่ในผลงานทั้ง 5 ชิ้น เป็นลักษณะพื้นผิวที่หยาบซึ่งแทนคำร่องรอยผนัง เพื่อให้เกิดความเหมือนจริง ในลักษณะของฝาหรือกำแพงปูนที่ผ่านกาลเวลา

- ข. พื้นผิวในส่วนของโต๊ะ และเก้าอี้มีการทำพื้นผิวของลายไม้ เนื่องจากทำให้เกิดความเหมือนจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นพื้นผิวที่ละเอียด

น้ำหนัก [Tone]

- ก. น้ำหนักในผลงานชิ้นที่ 1 แทนค่าความหมายส่วนที่เป็นน้ำหนักอ่อนแสงในเวลาหัวค่ำ เป็นแสงอ่อนสลัวใกล้พระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบเหงา ส่วนน้ำหนักเข้มเป็นลักษณะต่อเนื่องของแสงหรือเงาที่เกิดการตกกระทบ และเป็นการแทนค่าถึงเวลาที่ได้ผ่านไปในอดีต

- ข. น้ำหนักในผลงานชิ้นที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่มีน้ำหนักอ่อนสุดคือส่วนที่อยู่หน้าแทนค่าความหมายถึง เวลาบ่ายเป็นเวลาที่กำลังจะปิดร้านและเป็นความรู้สึกที่เจียบส่วนน้ำหนักเข้มสุดเป็นส่วนที่อยู่ในระยะหลังมีความมืดสนิท บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมภายในร้านที่ได้ทำการเก็บกวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล [Colours]

- ก. สีในงานทั้ง 5 ชิ้น เป็นสีชาวดำ แทนค่าความรู้สึกสงบนิ่งและการเวลาที่ได้ผ่านไปในอดีตที่ดูเลือนลาง ซึ่งคงเหลือไว้แต่ความทรงจำในอดีต

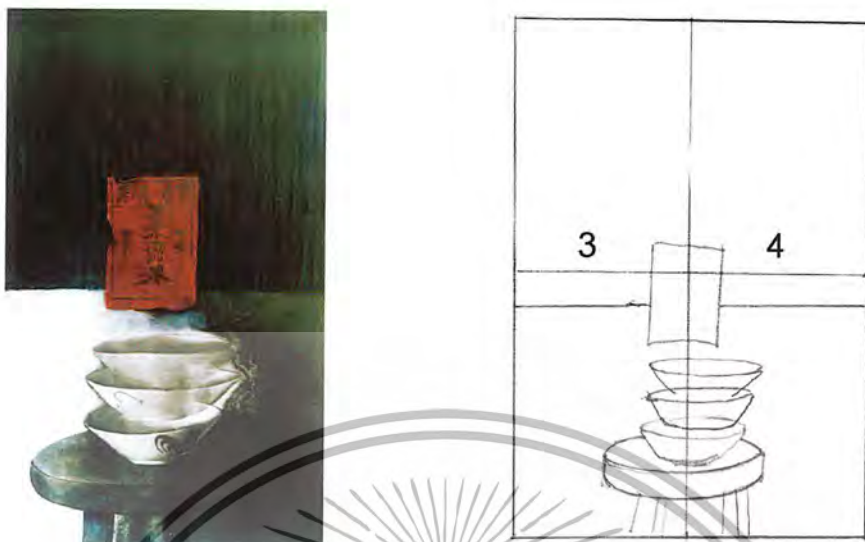
- สีแดงที่ใช้ในชิ้นงานชิ้นที่ 4, 5 แทนค่าความหมายถึงลักษณะเฉพาะของป้ายฮู้ ที่บ่งบอกถึงความเจริญ การมีโชคลาภในการค้าขายและทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นบุคลิกความเชื่อของคนจีน

วิเคราะห์องค์ประกอบ

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม จะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นมียุคประเภทยุคที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งในส่วนแรกเรียกว่า รูปทรง [form] หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า เนื้อหา [content] หรือองค์ประกอบ

ทางนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างสำคัญของศิลปะ ก็คือ รูปทรงกับเนื้อหา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน

ความกลมกลืนเกิดขึ้นจากโครงสร้างส่วนรวม ที่เป็นโทน สีขาว เทา ดำ โดยสร้างบรรยากาศให้ดูสงบ นิ่ง และผ่านกาลเวลา นอกจากความกลมกลืนที่เกิดขึ้นจากการกำหนดโครงสร้างแล้ว รูปทรงในผลงานชิ้นนี้ยังมีความกลมกลืนกัน คือ รูปทรงของชามตราไก่ ที่มีลักษณะของชามเป็นรูปทรงแฉ ซึ่งรับกับจังหวะของโค้งรีของเก้าอี้ทำให้เกิดความกลมกลืนขึ้นในผลงาน

2. ความสมดุลย์

ความสมดุลย์ที่เกิดขึ้นเป็นความสมดุลย์ซ้าย ขวาที่เท่ากัน 3, 4 โดยความสมดุลย์ที่เกิดขึ้นเป็นความสมดุลย์ของน้ำหนัก และรูปทรง

3. ความเป็นเด่น

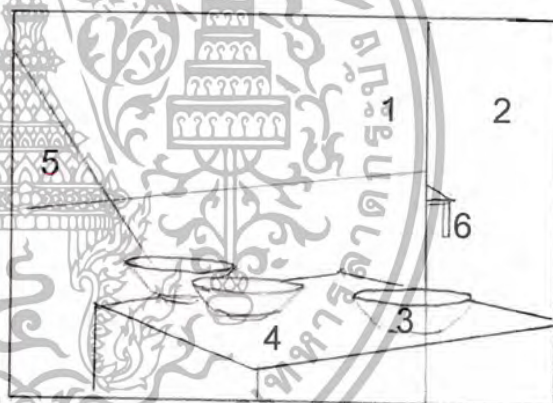
ความเป็นเด่นของภาพอยู่ที่ ชามตราไก่ โดยกำหนดการวางความเป็นเด่นให้อยู่ตรงกลางของภาพ ใช้รูปทรงที่เรียบง่าย น้ำหนักครอบรูปทรงอยู่ในโทนสว่าง เพื่อเน้นรูปทรงให้มีความเป็นเด่น

4. สัดส่วน

สัดส่วนที่กำหนดข้างในผลงานชิ้นนี้ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ สัดส่วนสี่เหลี่ยมด้านบน และสัดส่วนสี่เหลี่ยมด้านล่าง โดยกำหนดให้สัดส่วนสี่เหลี่ยมด้านบนมีเนื้อที่ 40 % ของภาพ เพื่อให้มีน้ำหนักที่เข้มกว่าสัดส่วนด้านล่างซึ่งมีเนื้อที่ 60 % ของภาพ เป็นสัดส่วนที่อยู่ในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ทำให้เนื้อหาที่อยู่ในระยะหน้ามีความชัดเจน นอกจากสัดส่วนของพื้นหลังแล้ว สัดส่วนของรูปทรงขามตราไก่ก็มีขนาดที่แตกต่างกันเพื่อต้องการเปรียบเทียบให้เห็นถึงขนาดสัดส่วนระหว่างขามตราไอกับขนาดสัดส่วนของเก้าอี้

5. การจำกัด

ผลงานชิ้นนี้ การจำกัด อยู่ที่รูปทรงของขามตราไก่ โดยเลือกที่จะนำรูปทรงหลักทางความคิดมาใช้ในงานและตัดทอนรายละเอียดที่ไม่สำคัญออกเพื่อให้ภาพเกิดความลงตัวและมีเอกภาพมากที่สุด

1. ความกลมกลืน

ความกลมกลืนเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่เป็นโทนขาวดำ โดยบรรยากาศที่สงบ นิ่ง นอกจากนี้แล้วคือความกลมกลืนของน้ำหนักในพื้นที่ว่าง ที่มีลักษณะการถูกแบ่งของกำแพง 1 ซึ่งมีพื้นที่ว่างเป็นน้ำหนักเข้มที่รองรับ 2 ทำให้เกิดความกลมกลืนขึ้นในผลงาน

2. ความสมดุลย์

ความสมดุลย์ที่เกิดขึ้น เป็นถ่วงดุลน้ำหนักระหว่าง รูปทรง น้ำหนัก และพื้นที่ว่าง ซึ่งพื้นที่ว่างเป็นส่วนที่มีน้ำหนักเข้มสุด 2 เพื่อทำให้เกิดความกลมกลืนกับแสงสว่าง 5 ในส่วนรูปทรงรูปทรงโต๊ะ 4 มีการถ่ายเทมุมมองไปยังรูปทรงโต๊ะในระยะหลัง 5 เพื่อให้ทำให้เกิดความสมดุลย์มากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. การจำกัด

ผลงานชิ้นนี้ การจำกัด อยู่ที่รูปทรงขามตราไก่ 3 โดยใช้รูปทรงขามตราไก่เป็นหลัก ในแนวความคิด อีกส่วนคือบรรยากาศและแสงเงามาใช้ในงานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนของสภาพแวดล้อม

4. ความเป็นเด่น

ความเป็นเด่นของภาพอยู่ที่ขามตราไก่ 3 โดยกำหนดน้ำหนักให้มีความสว่างที่สุด และรูปทรงที่แตกต่างกับรูปทรงอื่น ทำให้เกิดความเป็นเด่นมากยิ่งขึ้น

5. สัดส่วน

สัดส่วนได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ชาย ขวา 1 2 สัดส่วนของทางด้านซ้าย 70% ทางขวา 30% และในส่วนขวา 2 มีพื้นที่แคบจึงทำให้น้ำหนักที่เข้ม จึงทำให้สัดส่วนทั้ง 2 ส่วนเกิดความกลมกลืน

บทที่ 5

บทสรุป

งานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า มีขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้ลำดับเรื่องราวทั้งหมดให้นำมาสู่แนวความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาย่างเป็นขั้นตอน จนถึงขั้นตอนการสร้างผลงานจริง

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการแสดงแนวความคิดที่เกี่ยวกับความทรงจำของกาลเวลาที่เลยมาน ช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตพร้อมทุกข์ร่วมสุขกับสมาชิกในครอบครัว โดยเลือกที่จะเอาเรื่องราวของอาชีพการขายกล้วยเตี้ย มาเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงออกถึงความรู้สึก ความทรงจำ ที่มีค่าในอดีตของข้าพเจ้า แสดงออกมาในแนวทางของงานศิลปะ โดยผ่านจินตนาการและวิธีการสร้างสรรค์ ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาระหว่างการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานในชุดนี้จะมีส่วนให้ผู้ที่ได้ชมเกิดความรัก ความห่วงใย ต่อสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเวลาในปัจจุบันก็จะได้กลายเป็นอดีตที่มีคุณค่าเมื่อเวลาผ่านไปอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

ชลูด นิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ : พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,
2539 หน้า 27

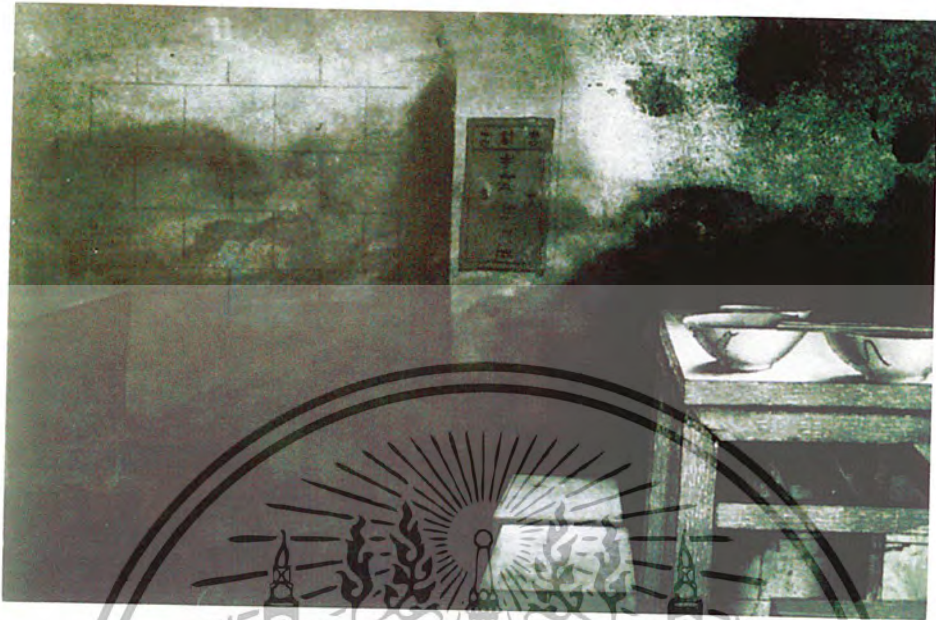
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ความทรงจำในอดีต 1, 2544

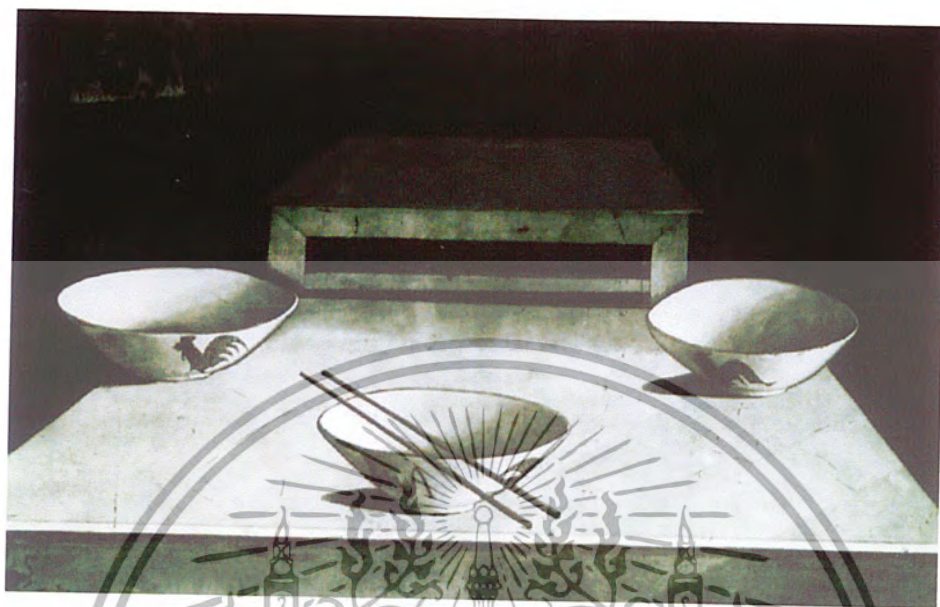
ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ความทรงจำในอดีต 2, 2544

ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ความทรงจำในอดีต 3, 2544

ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด 50 x 69 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ความทรงจำในอดีต 4, 2545

ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด 85 x 50 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ความทรงจำในอดีต 5, 2545

ภาพพิมพ์โลหะ

ขนาด 70 x 70 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ นายวิวัฒน์ หงษ์สวัสดิ์
- เกิด 25 มิถุนายน 2521
- การศึกษา - โรงเรียนพรตพิทยพยัต
- วิทยาลัยช่างศิลป์
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ที่อยู่ 252 - 3 หมู่ 2 ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 10520

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้