

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ดอกไม้แห่งความสุขสันต์
FLOWERS OF HAPPINESS

ว.
๕๘๒๙
๒๕๔๗

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 44982
วัน, เดือน, ปี 16 ส.ค. 2546

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

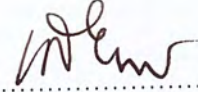
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปินพินธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คนบตี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันฝังเพชร)

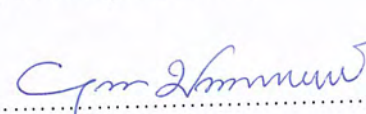

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

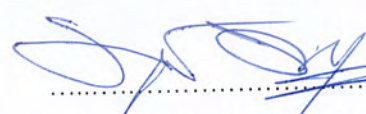

.....กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)

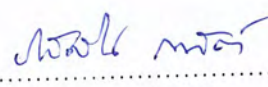

.....กรรมการ
(อาจารย์กัญญา ดำไสกี)

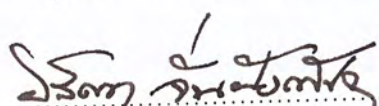

.....กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกกร คงคา)

.....กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ
(อาจารย์ยุพา มหามาตร)

.....กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ วิชาชีวะ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสลิน กาสต์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันฝังเพชร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ดอกไม้แห่งความสุขสันต์ Flowers of happiness
ชื่อ	นางสาวสุพรรณษา จันทร์คำ
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2544
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันทร์ฝั่งเพชร

บทคัดย่อ

ความรักสร้างโลกให้สวยงาม เช่นเดียวกับสีส้มและความงดงามของดอกไม้ในธรรมชาติ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์ และพึ่งพาอาศัยกันและกัน สีส้มและความงดงามของธรรมชาติ จรรโลงให้ความรู้สึกนึกคิดอ่อนโยน และเกิดความสุข ข้าพเจ้าก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งได้สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้อันหลากหลายสีส้ม หลากหลายรูปแบบและนานาพันธ์ จนก่อให้เกิดเป็นความประทับใจ ซึ่งเป็นอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า โดยได้นำสีส้มและรูปทรงอันหลากหลายของดอกไม้ มาเปรียบเทียบกับความรักอันเกิดจากบุคคลสำคัญที่ข้าพเจ้าประทับใจ อันเป็นป่อเกิดแห่งความสุขอันหลากหลายรูปแบบ

ข้าพเจ้าได้นำแรงบันดาลใจจากความสวยงามของดอกไม้และความรักที่เกิดในจิตใจ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภายใต้ชื่อ "ดอกไม้แห่งความสุขสันต์" ด้วยกรรมวิธีเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ และดำเนินการสร้างสรรค์โดยวิธีการสร้างภาพร่างจำนวน 12 ชั้น จำแนกออกมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ชุด โดยในแต่ละชุดจะมีภาพร่างจำนวน 3 ชั้น และเลือกสรรภาพร่างชั้นที่สมบูรณ์ที่สุดมาสร้างเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ จำนวน 4 ชั้นด้วยกัน ในภาคศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จึงกล่าวถึงขั้นตอนในการทำงาน การวิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนการแก้ปัญหาให้เห็นกระจ่างชัด ตามหลักวิชาการศิลปะเพื่อความเข้าใจในผลงานมากขึ้น

ในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความรักที่มนุษย์พึงมีให้ต่อกัน โดยแสดงรูปแบบออกมาในลักษณะเชิงจินตนาการและความฝัน ในรูปแบบกึ่งนามธรรม เพื่อสื่อถึงทัศนคติดีงาม อันมีผลต่อความรักและดอกไม้เพื่อเสริมสร้างความรู้สึที่ดีในจิตใจ และให้ความผ่อนคลายต่อผู้ที่ได้ชื่นชมผลงานศิลปะในชุด ดอกไม้แห่งความสุขสันต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สงวนการใช้องานวิจัยในการศึกษาวิจัยไปจนจบฉบับนี้ ไม่สามารถนำเอกสารนี้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา อันเป็นผู้ให้กำเนิดและให้ความรัก อีกทั้งเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณงามความดี ตลอดจนคุณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสมประสบการณ์ และขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร ผู้ซึ่งให้คำปรึกษา ให้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติและวิธีแก้ไขปัญหาทุกชั้นตอน จนโครงการศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
ที่มา	3
อิทธิพลที่ได้รับและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	5
แนวความคิดสร้างสรรค์	10
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	11
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	12
กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม	20
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	21
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	21
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	27
บทที่ 5 บทสรุป	30
เอกสารอ้างอิง	31
ผลงานศิลปะ	32
ประวัติผู้เขียน	37

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบแหล่งที่มาแห่งความบันดาลใจ	4
ภาพอิทธิพลและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	6
ภาพประกอบ ภาพร่าง ผลงานศิลปะ	12
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1	33
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2	34
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3	35
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4	36

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์ทุกเพศทุกวัยต้องการความรัก ความอบอุ่น จากบุคคลใกล้ชิดและบุคคลรอบข้าง เป็นสิ่งสำคัญ สถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันแรกที่สามารถสื่อความรักและความอบอุ่นให้แก่กัน และกัน โดยสืบเนื่องมาจนถึงการพบปะสังสรรค์กับคนอื่น ๆ ในสังคม จึงก่อให้เกิดเป็นความรัก และความผูกพันที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันมิตรสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจ

อนึ่ง ดอกไม้ ความรัก และความสุข ย่อมเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน สีล้นของดอกไม้จึงเป็นสิ่งที่หนึ่งที่สามารถสร้างความดึงดูดใจ แก่มวลมนุษย์ ให้เกิดมีความสุขและเพลิดเพลินใจ ดังนั้น ดอกไม้จึงเป็นสิ่งที่ชีวิตที่ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนหวาน นุ่มนวล และบอบบาง ชวนให้ปรารถนาและนำหลงไหล ธรรมชาติได้สร้างดอกไม้ขึ้นมาหลากหลายชนิด หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ รูปทรง สีล้น และพันธุ์ต่างๆ รวมไปถึง ความหลากหลายของกลิ่นหอมอันอบอวลและอ่อนละมุน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความสวยงามและมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป แม้กระทั่งความรัก มนุษย์หรือสัตว์ล้วนมีความรักอยู่ในตัวตนด้วยกันทั้งสิ้น ความรักเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันหลากหลาย เช่น ความรักที่เกิดจากบิดา มารดา ความรักที่เกิดจากเพื่อน และความรักที่เกิดขึ้นจากคู่รัก เป็นต้น เช่นเดียวกับดอกไม้ที่มีเสน่ห์อันหลากหลาย ผู้ที่ได้สัมผัส ย่อมเกิดความรู้สึกหลงใหลที่แตกต่างกันออกไป จึงเปรียบเสมือนกับความรัก ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในแต่ละบุคคล เป็นความรักที่ให้ความรู้สึกประทับใจแตกต่างกันในหลายรูปแบบ

ความสำคัญของโครงการ

ความรักคือสื่อแทนค่าแห่งความสุขและสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในจิตใจ เช่นเดียวกับดอกไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่งดงาม และสามารถหล่อเลี้ยงโลกให้มีความสดใสน่าอยู่ สีล้นของดอกไม้หลากหลายชนิดนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา และก่อให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษย์ ตลอดจนกลิ่นหอมอันอบอวลของหมู่ดอกไม้ ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความประทับใจ ให้มนุษย์เกิดมีความสุข หลงใหลและเบิกบานใจ นอกเหนือจากนี้ ความรัก ความอบอุ่นที่มนุษย์มีให้ต่อกัน ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม และสร้างสายใยผูกพันต่อกัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสีล้นของดอกไม้ ความรู้สึกอบอุ่นเหล่านี้จึงแต่งแต้มให้จิตใจมนุษย์มีความสุขที่ดี และมีความสุข เจก

เช่น ดอกไม้ที่สามารถสร้างความสุขให้กับมวลมนุษย์เช่นกัน ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้รับความรัก ความอบอุ่นจากบุคคลที่ข้าพเจ้ารักและประทับใจก่อให้เกิดเป็นความสุขและอบอุ่นใจ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับดอกไม้แล้ว สีล้นของดอกไม้จึงเปรียบเสมือนความสุขของข้าพเจ้า ซึ่งในความงามตรงของรูปทรง สีล้นและกลิ่นหอมมันั้น จึงแทนค่าความรัก ที่ข้าพเจ้ามอบให้บุคคลที่ข้าพเจ้าประทับใจ เป็นการเปรียบเทียบถึงความสุข ความรัก และดอกไม้เป็นสิ่งคู่กัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการสะท้อนมุมมองส่วนตัวต่อ ความรัก ความอบอุ่น กับสีล้นของดอกไม้ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความประทับใจ
2. เพื่อแสดงความรู้สึกส่วนตัวในรูปแบบของความสุข และความประทับใจ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความรื่นรมย์ และผ่อนคลายโดยผ่านสื่อศิลปะ
3. เพื่อต้องการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงาน เพื่อให้เกิดมุมมองที่แปลกใหม่

ขอบเขตของโครงการ

1. โครงการศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ เสนอเนื้อหาตามทัศนคติส่วนตัวของข้าพเจ้า ที่มีต่อความรัก ความสุข โดยเปรียบเทียบวัยที่ราเริงของคน โดยแทนค่าตัวของข้าพเจ้า และสีล้นที่สดใสของดอกไม้
2. แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน จัดอยู่ในรูปแบบกึ่งนามธรรม ใช้รูปทรงคนและดอกไม้ เป็นสื่อในการแสดงออก
3. นำเสนอเป็นผลงานศิลปะ ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยใช้วิธีการระบายสีในบางส่วนให้มีลักษณะแบนเรียบ เน้นแสงเงาเล็กน้อย และตัดเส้นรอบนอก
4. ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ มีผลงานจำนวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น ดังนี้
 - 4.1 ดอกไม้แห่งความสุขล้นต์ 1 (Flowers of happiness 1) 200 × 160 ซม.
 - 4.2 ดอกไม้แห่งความสุขล้นต์ 2 (Flowers of happiness 2) 200 × 160 ซม.
 - 4.3 ดอกไม้แห่งความสุขล้นต์ 3 (Flowers of happiness 3) 215 × 175 ซม.
 - 4.4 ดอกไม้แห่งความสุขล้นต์ 4 (Flowers of happiness 4) 175 × 215 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

การแสดงภาพลักษณะเฉพาะตัวในรูปแบบผลงานศิลปะนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการนำเสนอ คือ แรงบันดาลใจอันก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ และการได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะที่ตนชื่นชอบ แนวความคิด และแรงบันดาลใจ อันเกิดจากความรู้สึกเฉพาะตนนั้น ล้วนเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้ประสบและประทับใจ ดังนั้นที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นส่วนสำคัญต่อจุดมุ่งหมายที่ต้องการแสดงออก และถ่ายทอดความคิด โดยผ่านกระบวนการทางศิลปะ

ที่มา

ในการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรามักจะพบกับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ และสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับตนเอง ข้าพเจ้าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้เดินทางท่องเที่ยวและได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ บางครั้งข้าพเจ้าได้พบดอกไม้บานาพันธุ์ หลากสีสัน และสวยงาม รู้สึกถึงความอบอุ่น อ่อนหวาน และนุ่มนวล สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ข้าพเจ้ามีทัศนคติต่อดอกไม้ ถึงความงดงาม เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างโลกให้สดใสมีชีวิตชีวา และสามารถส่งผลให้ผู้สัมผัสได้รับความสุข เกิดความรู้สึกอันน่าหลงใหล จนเป็นผลสืบเนื่องทำให้ข้าพเจ้าทวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอในชีวิตประจำวัน โดยส่วนรวมมักจะเป็นเหตุการณ์อันดี โดยเฉพาะการที่ได้อยู่กับครอบครัวที่มีความอบอุ่น อันมีพร้อมทั้ง พ่อ แม่ และพี่ๆ คอยให้ความรักความห่วงใย มีเพื่อนที่ใกล้ชิด และมีคนรัก เป็นกำลังใจในยามทุกข์ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้มอบความรู้สึกอันดี และมีความประทับใจในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน บังเกิดเป็นความอบอุ่นและมองโลกได้อย่างสดใสเหมือนดังดอกไม้ที่มีความสวยงามหลากหลาย และมีเสน่ห์เฉพาะตน

ข้าพเจ้านำความรัก ความอบอุ่น อันเป็นเหตุให้เกิดความสุข และความประทับใจต่างๆ มาเปรียบเทียบกับสีสันของดอกไม้บานาพันธุ์ ที่กำลังบานสะพรั่ง แสดงถึงความสุข อันเนื่องมาจากการที่ได้พบเห็น และได้สัมผัสถึงความอ่อนหวานของดอกไม้อย่างลึกซึ้งโดยแท้จริง โดยเปรียบเทียบกับตัวข้าพเจ้ากับสีสัน และความหลากหลายของดอกไม้บานาพันธุ์

ภาพประกอบที่มา

ดอกชงโค

ดอกทานตะวัน

ดอกพกากรอง

ดอกลิลลี่

ดอกดาวเรือง

ดอกผีเสื้อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

อิทธิพลเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากความชอบในรสนิยมส่วนตัว ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถถ่ายทอดต่อการสร้างผลงานศิลปะ อิทธิพลที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสร้างผลงานศิลปะของข้าพเจ้า คือ อิทธิพลที่ได้มาจากงานศิลปะ Art Nouveau รูปแบบที่ใช้ในรูปทรงผู้หญิง ดอกไม้ และลายเครือเถา เข้ามาเกี่ยวข้องในผลงาน ศิลปะลัทธินี้มีการกำเนิดเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ในประเทศเบลเยียม เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ศิลปะนี้รุ่งเรืองอยู่ในระหว่าง คศ. 1880 – 1914 โดยได้รับความคิดรวบยอดทางธรรมชาติ มีรูปแบบที่บิดเบี้ยวของดอกไม้ รอยริ้วผ้าที่เลือนไหลอย่างอิสระ ตลอดจนการใช้สีในแบบแฟนตาซี

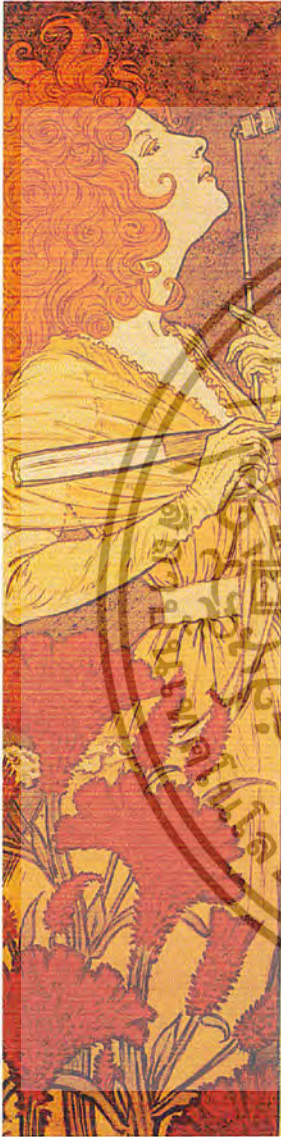
ข้าพเจ้ามีความสนใจในผลงานของศิลปะ Art Nouveau ในเรื่องของการใช้รูปทรงคน ดอกไม้ และลายเส้นที่ดูอ่อนหวาน และนุ่มนวล โดยข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างศิลปินที่มีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจในการทำผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้ ซึ่งมี ศิลปิน 2 ท่าน ดังนี้ คือ Eugene Grasset และ Paul Berthon โดยขอยกประวัติส่วนตัวของทั้ง 2 ศิลปิน โดยย่อดังนี้ Eugene Grasset

Eugene Grasset กำเนิดใน Lausanne ประเทศ Switzerland ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปีคศ. 1841 และเสียชีวิตในปีคศ. 1917 ศิลปินท่านนี้เป็นผู้นำและผู้ให้กำเนิดศิลปะ Art Nouveau Grasset ได้อุทิศเวลาของเขาสองให้กับการสอน และเผยแพร่ความคิดของเขาในชั้นเรียน และในไม่ช้างานของเขาได้จัดแสดงในแบบอย่างศิลปะสากล (International Style) เมื่อคศ. 1900 ณ ปารีส ซึ่งเขาเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในบรรดาผู้ออกแบบและเหล่าศิลปินทั้งหลาย และก็ต้องประสบความสำเร็จล้มเหลว จากการแสดงนิทรรศการครั้งนั้น ต่อมาจึงก่อตั้งสมาคม Societe Des Artistes Decorateurs ขึ้นมา และเมื่อความนิยมในศิลปะ Art Nouveau จบสิ้นลงงานศิลปะ Art Deco ก็ได้รับความนิยมขึ้นมาแทนที่ในภายหลัง

Grasset ทำงานในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกแบบหน้าปกนิตยสาร , ภาพประกอบ , ใบปิด (Poster) เพื่อการโฆษณา, ออกแบบสีน้ำสำหรับงานภาพพิมพ์หิน , ออกแบบลายเส้นสำหรับทำเป็นกระจก , เครื่องประดับ , เครื่องโลหะ , สิ่งทอ , เฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่ง จนถึงงานออกแบบประกอบสถาปัตยกรรมอีกด้วย

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในผลงานของ Eugene Grasset ในรูปแบบของการใช้รูปทรงผู้หญิง ซึ่งเขียนในลักษณะแบนเรียบ ตัดเส้นรอบนอกด้วยเส้นโค้งนุ่มนวล แสดงความอ่อนโยน พริ้วไหว ในผลงานได้อย่างแยบยล

ภาพประกอบอิทธิพล

ชื่อศิลปิน Eugene Grasset

ชื่องาน Extravagance, 1897

ขนาด 111 x 28 ซม.

เทคนิค งานออกแบบสีน้ำสำหรับภาพพิมพ์หิน

ชื่อศิลปิน Eugene Grasset

ชื่องาน Bonne Nouvelle, 1897

ขนาด 111 x 28 ซม.

เทคนิค งานออกแบบสีน้ำสำหรับภาพพิมพ์หิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อศิลปิน

Eugene Grasset

ชื่องาน

Froideur, 1897

ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 67 เซนติเมตร

เทคนิค

งานออกแบบสีน้ำสำหรับภาพพิมพ์หิน

ชื่อศิลปิน

Eugene Grasset

ชื่องาน

Jalousie, 1897

ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 67 เซนติเมตร

เทคนิค

งานออกแบบสีน้ำสำหรับภาพพิมพ์หิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นอกเหนือจาก Eugene Grasset ที่ให้อิทธิพลต่อผลงานศิลปะของข้าพเจ้าแล้วยังมีศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้าสนใจในรูปแบบของการใช้รูปทรงผู้หญิง ที่ดูอ่อนหวานและนุ่มนวล กล่าวคือ Paul Berthon

Paul Berthon เป็นศิลปินของศิลปะ Art Nouveau โดยมีถิ่นกำเนิดใน Villefranche เมื่อปีค.ศ. 1872 ประเทศฝรั่งเศส และเสียชีวิตในปีค.ศ. 1909 ซึ่งมีอายุเพียง 37 ปี ศิลปินศึกษางานศิลปะประเภทจิตรกรรม , วาดเส้น และประติมากรรม ในเมืองที่เขากำเนิด ผลงานของ Berthon จัดอยู่ในลักษณะของการใช้รูปทรงผู้หญิง มีการระบายสีที่แบนเรียบ เน้นแสงเงาเพียงเล็กน้อย ใช้เส้นตัดเส้นรอบนอกให้เกิดความนุ่มนวล อ่อนช้อย ผลงานของเขาได้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกประทับใจ และนำวิธีการทางความคิด และการจัดวางบางส่วน นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยเน้นรูปแบบ และแนวความคิดส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ

ชื่อศิลปิน	Paul Berthon
ชื่องาน	La Lyre, 1901
ขนาด	39 x 52.5 ซม.
เทคนิค	เขียนบนแผ่นไม้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

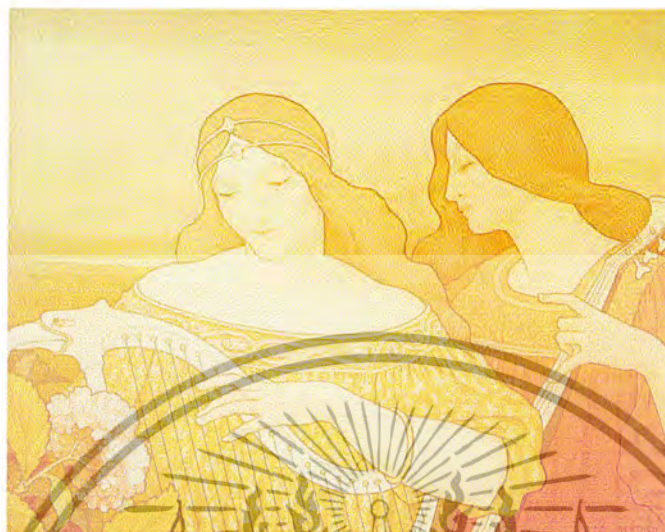

ชื่อศิลปิน Paul Berthon
 ชื่องาน Mandore, 1901
 ขนาด 38 x 52.5 ซม.
 เทคนิค เขียนบนแผ่นไม้

ชื่อศิลปิน Paul Berthon
 ชื่องาน La Femme a La Harpe, 1899
 ขนาด 42.5 x 55.5 ซม.
 เทคนิค เขียนบนแผ่นไม้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อศิลปิน Paul Berthon
 ชื่องาน Concert Mystique, 1901
 ขนาด 35 x 45.5 ซม.
 เทคนิค เขียนบนแผ่นไม้

แนวความคิด

ข้าพเจ้าต้องการแสดงรูปทรงของดอกไม้ในจินตนาการของข้าพเจ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรัก และความอบอุ่น เป็นสิ่งแทนค่าสีส้มแห่งจิตใจ ที่ได้มีไปด้วยความสุข เสมือนดังดอกไม้ที่มีสีส้มอ่อนหวาน โดยนำเสนอรูปทรงของข้าพเจ้าในท่ามกลางทุ่งดอกไม้หลากชนิด เพื่อแทนค่าความสุข ความสดใสที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่ในปัจจุบัน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

หลังจากการเริ่มสร้างกระบวนการทางความคิดแล้ว ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างงานโดยไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อเป็นการเรียนรู้ และศึกษาในเรื่องของรูปทรง สีล้นของดอกไม้จากแหล่งข้อมูลจริง ด้วยวิธีการถ่ายภาพ เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นผลงานศิลปะ โดยการเลือกสรรดอกไม้ที่มีสีล้นสดใ และรูปทรงอันแปลกใหม่ นอกเหนือจากการค้นคว้าหาข้อมูลจริงแล้ว ข้าพเจ้าได้มีการไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในห้องสมุด โดยเลือกหนังสือที่มีดอกไม้สวยงามและหลากหลายชนิด เช่น ดอกไม้ป่า หรือดอกไม้พันธุ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น และศึกษาดอกไม้เหล่านี้แทนค่าความหมายอย่างไรบ้าง

หลังจากการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นภาพร่าง ด้วยการนำรูปทรงตัวข้าพเจ้ามาจัดวางองค์ประกอบควบคุมกับดอกไม้หลากหลายชนิดที่ข้าพเจ้าได้เลือกสรรและค้นคว้ามา โดยนำมาสร้างสรรคให้เกิดเป็นมิติ และ รูปทรงที่แปลกใหม่ตามความคิดและจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้า ภาพร่างที่สร้างขึ้นมานั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชุด โดยในแต่ละชุดจะมีภาพร่างจำนวน 3 ชิ้น ซึ่งในแต่ละชิ้นจะนำชิ้นที่เหมาะสมที่สุดไปขยายเป็นผลงานศิลปะ ในลักษณะ 2 มิติ ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานในแต่ละชิ้นได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่มเติมจากภาพร่างเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในผลงานยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำเสนอผลงานในเรื่องของ การใช้รูปทรงดอกไม้ และ อากัปกิริยาต่างๆ ของข้าพเจ้า ที่แสดงถึงความสุข โดยต้องการคำนึงในการใช้สีล้นที่แสดงถึงความสดใสเป็นสิ่งสำคัญ

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด 3 ชิ้น ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงของตัวข้าพเจ้า ในการแสดงลักษณะท่าทางต่างๆ โดยมีการจัดวางดอกไม้ให้มีขนาดใหญ่และเล็กหลากหลายชนิด และรูปทรงอยู่ภายในร่างกายของข้าพเจ้า เพื่อแสดงถึงดอกไม้ที่มีสีสันเช่นเดียวกับความสุขในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า โดยโครงสร้างโดยรวมจะแสดงถึงความสุข ความสดใส ได้อย่างชัดเจน

ภาพร่างที่นำไปขยายเป็นผลงานศิลปะ คือ ภาพร่างชิ้นที่ 2 เนื่องจากมีการจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัว กล่าวคือ มีการนำลักษณะหน้าและระยະหลังให้เกิดมิติใกล้-ไกลได้อย่างชัดเจน โครงสร้างของสีโดยรวม มีลักษณะสีสดใส เน้นรูปทรงเด่นชัดโดยวรรณะสีร้อน และใช้วรรณะสีเย็นเป็นส่วนรองของภาพ และมีการจัดวางจังหวะรูปทรงของตัวข้าพเจ้าโดยมีลักษณะของการใช้รูปทรงด้วยเส้นโค้ง และเส้นตั้งซึ่งดูสงบนิ่งสบายตาเป็นหลัก

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 มีจำนวนทั้งหมด 3 ชิ้น ข้าพเจ้าได้ให้อาถุ่ปฏิกิริยาท่าทางของรูปร่างข้าพเจ้า ม้วนตัวเป็นเกสรดอกทานตะวันอยู่ในระยะหลัง โดยสร้างกลุ่มรูปทรงคนให้สัมพันธ์กับเส้นรอบนอกของดอกทานตะวัน ซึ่งเป็นการตอบรับระหว่างกันภายในภาพได้เป็นอย่างดี ส่วนที่เป็นเสื้อผ้ามีการใช้แสงเงา ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากภาพร่างชุดที่ 1 แต่ยังคงใช้รูปทรงดอกไม้มานานาพันธุ์จัดอยู่ในโครงหลักแบบเดิม

ภาพร่างที่นำไปขยายเป็นผลงานศิลปะ คือ ภาพร่างชุดที่ 3 เนื่องจากในส่วนพื้นที่ระยะหลังสามารถผลักให้องค์ประกอบหลักที่อยู่ในส่วนของพื้นที่ระยะหน้ามีความเด่นชัดขึ้นมา เป็นการสร้างให้ผลงานเกิดมีมิติใกล้และไกลได้อย่างชัดเจน การใช้ทิศทางของรูปทรงคนมีความเคลื่อนไหวมากกว่าภาพแรกเพราะมีการจัดองค์ประกอบให้เส้นโครงร่างหลักเป็นวงกลม

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 มีจำนวนทั้งหมด 3 ชิ้น ได้มีการพัฒนาจากชุดที่ 1 และชุดที่ 2 คือ มีการจัดวางองค์ประกอบโดยมองจากมุมบนลงสู่มุมล่างและนำใบหน้าของข้าพเจ้าใส่ในส่วนที่เป็นเกสรดอกไม้ที่อยู่ในระยะหลัง เพื่อแสดงถึงความสุขที่มีต่อดอกไม้ และเป็นการสร้างความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากภาพร่างชุดที่ 1 และชุดที่ 2

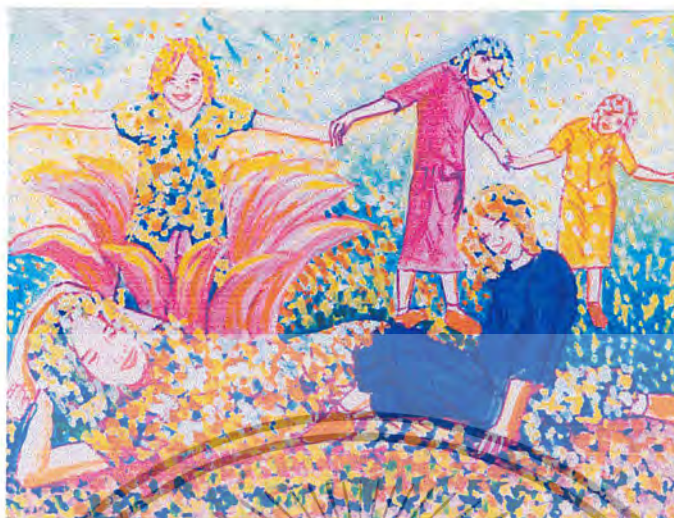
ภาพร่างที่นำไปขยายเป็นผลงานศิลปะ คือ ภาพร่างชุดที่ 3 เนื่องจากมีการจัดวางองค์ประกอบที่สมดุลย์ และมีการผลัดกระยะที่สามารถทำให้เกิดมิติใกล้และไกลได้ชัดเจนกว่าภาพร่างชุดที่ 1 และภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4 มีจำนวนทั้งหมด 3 ชิ้น ได้มีการพัฒนามาจากชุดที่ 1, 2 และ 3 คือ รูปทรงคนภายในภาพมีกรรนำดอกไม้มาวางซ้อนมาใส่ในร่างกาย เพื่อแสดงถึงความร่าเริงในท่ามกลางหมู่มรดดอกไม้ และสร้างบรรยากาศในระยะหลังให้มีความเข้มกว่าระยะหน้าเพื่อเป็นการสร้างมิติที่แตกต่างจากภาพร่างชุดที่ 1, 2 และ 3

ภาพร่างที่นำไปขยายเป็นผลงานศิลปะ คือ ภาพร่างชุดที่ 2 เนื่องจากมีการจัดวางองค์ประกอบที่รับระหว่างกันได้เป็นอย่างดี และมีการสร้างบรรยากาศในระยะหลังให้เกิดเป็นมิติของความเข้มได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการผลักดันระยะหน้าให้มีความเด่นชัดยิ่งขึ้น

กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม

จากการที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าหาข้อมูลดอกไม้ และนำมาสร้างเป็นภาพร่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าได้เลือกสรรภาพร่างขึ้นที่สมบูรณ์ที่สุด นำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ โดยกระบวนการสร้างงานศิลปะในแต่ละขั้นนั้น ขั้นตอนในการปฏิบัติอันดับแรก คือ นำภาพร่างขยายเป็นผลงานศิลปะ ด้วยวิธีการนำภาพถ่ายของข้าพเจ้า และรูปทรงดอกไม้ที่ต้องการขยายขนาดใหญ่ ไปถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส หลังจากนั้นนำมาเข้าเครื่องฉายข้ามศีรษะ (Over Head) ลงบนเฟรม เพื่อให้ตรงตามสัดส่วนที่ถูกต้องจากภาพร่างที่เลือกแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นการสร้างโครงร่างต่างๆ ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างสรรค์ด้วยวิธีการเขียนเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยการใช้จุด เส้นและสีต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวในบางส่วน ซึ่งโครงรวมในผลงานทั้ง 4 ชิ้นนั้น จะเห็นรูปทรงคนและดอกไม้เป็นองค์ประกอบหลัก โดยแทนค่าสี สันสดใส และใช้รูปทรงตัวเอง แสดงออกปฏิกิริยาเร้าแรงแจ่มใส เพื่อสื่อออกมาในรูปแบบของความรักและความสุขสันต์ในจิตใจ

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้แสดงเนื้อหาที่สำคัญในการสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ขั้นตอนของการสร้างองค์ประกอบที่ควบคู่กับการสร้างเรื่องราว เพื่อให้ผลงานมีความชัดเจน โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนของทศนธาตุ และวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบดังนี้

วิเคราะห์ทศนธาตุ

การวิเคราะห์ทศนธาตุ แสดงเนื้อหาของภาพแทนค่าความหมายของทศนธาตุต่างๆ เพื่อเป็นการเน้นให้เกิดความเข้าใจในผลงานยิ่งขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์และจำแนกส่วนประกอบของทศนธาตุได้ดังนี้

รูปทรง

ภาพที่ 1 ในผลงานได้แสดงรูปทรงคนในลักษณะใบหน้าที่ได้มีใบเตยร้อยยี่มอันสดใส แสดงถึงการมีจิตใจอันอบอุ่นและร่าเริง แทนค่าความสุขที่ข้าพเจ้าได้รับ และมอบให้กับบุคคลสำคัญที่ข้าพเจ้ารักและประทับใจ

ภาพที่ 2 อากัปกริยาในลักษณะผ่อนคลาย แทนค่าตัวข้าพเจ้าในวัยอันสดใส แสดงถึงบุคลิกที่ร่าเริง และความสุขสันต์ที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่ในปัจจุบัน

2

3

ภาพที่ 3 ใช้รูปทรงคนในภริยาท่าทางผ่อนคลาย ม้วนตัวในเกสรดอกทานตะวัน เพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้าพเจ้าและดอกทานตะวัน โดยดอกทานตะวัน คือ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความอดทน สดใส และ เบิกบาน แทนค่า ความหมายของความรักที่ยืนนานและยิ่งใหญ่ อันก่อให้เกิดความสุขแก่ข้าพเจ้าและผู้ใกล้ชิด

4

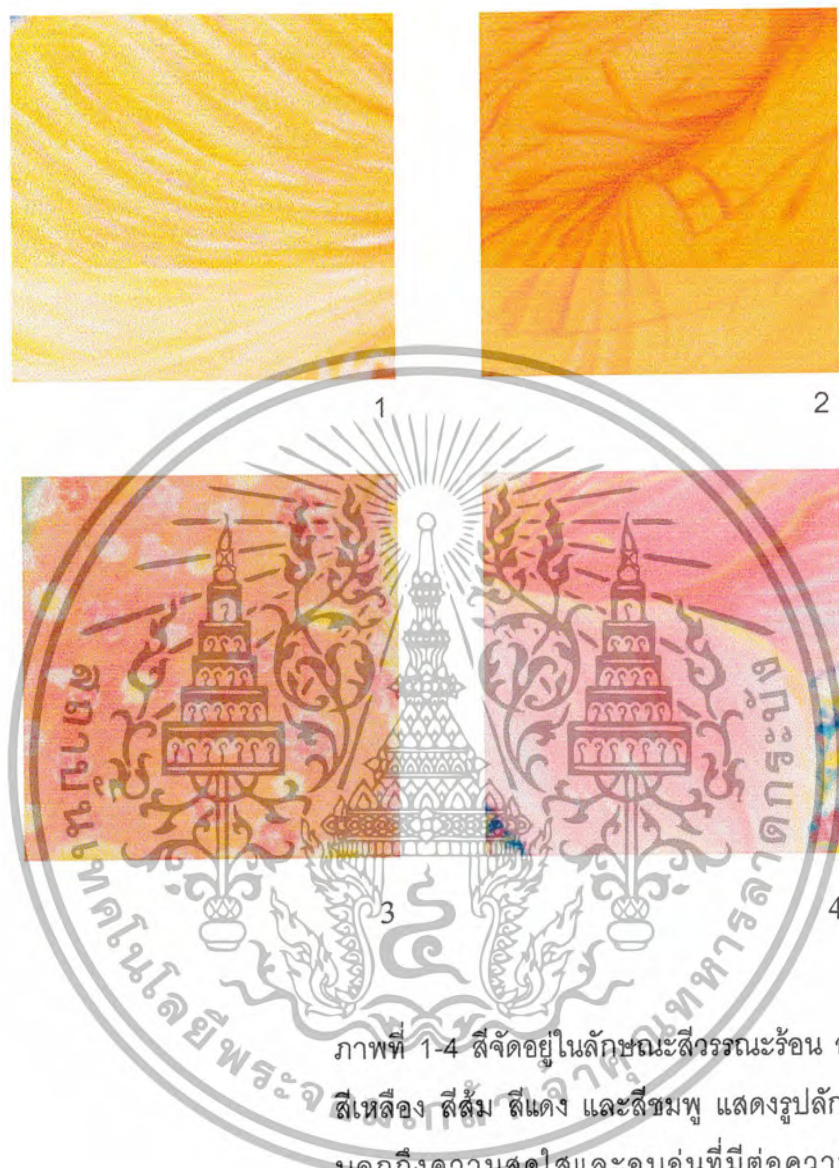
ภาพที่ 4 ดอกกิลีลีคือ ดอกไม้ที่แทนค่าแห่งความรัก เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอ่อนหวานนุ่มนวล และบอบบางในความรัก ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงตนเอง ยืนในดอกกิลีลี แสดงอาการที่บ่งบอกถึงความสุข อันเกิดจากความรักและความอบอุ่น

เส้น

1

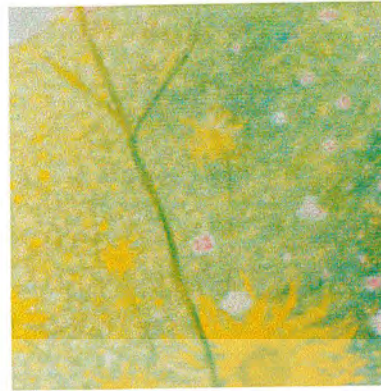
ภาพที่ 1 เส้นที่เข้บนใบหน้าและร่างกายของข้าพเจ้า ได้ใช้วิธีการตัดเส้น ได้แก่ การตัดเส้นรอบนอกของใบหน้า คิ้ว ตา จมูก ปาก ตลอดจน ร่างกายและรอยยับของเสื้อผ้า แทนค่าในการใช้เส้นเน้นน้ำหนักของรูปทรง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเขียนภาพที่ไม่เน้นความเหมือนจริง จัดอยู่ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract)

ภาพที่ 1-4 สียัดอยู่ในลักษณะสีวรรณะร้อน อาทิ เช่น สีเหลือง สีส้ม สีแดง และสีชมพู แสดงรูปลักษณะที่บ่งบอกถึงความสดใสและอบอุ่นที่มีต่อความรักของข้าพเจ้า

5

6

7

8

ภาพที่ 5-8 สีจัดอยู่ในลักษณะสีวรรณะเย็น อาทิ เช่น สีม่วง สีเขียว สีฟ้า และสีน้ำเงิน แทนค่าความรื่นรมย์ และความสุข อันเกิดจากการที่ได้รับความรักจากบุคคลสำคัญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะพื้นผิว

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะพื้นผิวที่เกิดจากการจุดจนกลายเป็นกลุ่มสีหลายๆ สี เพื่อเน้นให้เกิดเป็นพื้นผิวที่สามารถลวงตาให้เกิดเป็นดอกไม้หลากหลายชนิดรวมกันอยู่ในระยะหลัง โดยไม่เน้นความชัดเจน

1

ภาพที่ 2 แสดงพื้นผิวที่เกิดขึ้นจากการซ้ำของรูปทรงดอกไม้ แต่เน้นความหลากหลายของสี เพื่อสร้างให้เกิดมิติของความทับซ้อน แทนค่าดอกไม้บนานาชนิดหลากสีล้วน อันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข

2

พื้นที่ว่าง

ภาพที่ 1 ลักษณะพื้นที่ว่างสามารถแสดงการผลัด
ระยะในผลงาน แทนค่าความหมายของภาพที่เน้นให้
จุดเด่นมีความชัดเจนและสร้างระยะให้เกิดมิติใกล้-
ไกล

น้ำหนัก

ภาพที่ 1 แสดงค่าความต่างของสี ที่มีน้ำหนักของ
ความเข้ม ผสมผสานกับน้ำหนักของสีที่บางเบา โดย
น้ำหนักเข้มจะแทนค่าให้จุดสำคัญ ในผลงานมีความ
เด่นชัด และส่วนที่เป็นน้ำหนักของสีที่บางเบา แทนค่า
มิติที่อยู่ในระยะไกล แสดงถึงความรู้สึกอ่อนโยนและ
บอบบาง โดยเน้นแสงเงาในรูปแบบจินตนาการ

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

องค์ประกอบศิลป์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะ กล่าวคือ สามารถสร้างให้ผู้เรียนรู้ และผู้สร้างงานศิลปะ เกิดความเข้าใจต่อศิลปะอย่างกระจ่างชัด และสามารถนำมาปฏิบัติเป็นผลงานศิลปะที่ก่อให้เกิดความกลมกลืน และสร้างองค์ประกอบได้อย่างลงตัว ก่อให้เกิดความสมดุลย์ภายในผลงาน ผลงานที่ข้าพเจ้านำมาวิเคราะห์ คือภาพผลงานชิ้นที่ 3 และภาพผลงานชิ้นที่ 4 ดังต่อไปนี้

ภาพผลงานชิ้นที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony)

โครงสร้างโดยรวมจัดอยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมแนวนอน และสี่เหลี่ยมตั้งนอนผสมผสานกัน แต่โดยรวมแล้ว จะแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของ กลุ่มสีที่สามารถสร้างให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในผลงานได้อย่างชัดเจน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ภายในผลงานได้แสดงความหลากหลายได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น ความหลากหลายของดอกไม้สีสันพันธุ์ ความหลากหลายของสี ตลอดจนความหลากหลายของอากัปกริยาที่แตกต่างกัน เป็นต้น

3. ความสมดุลย์ (Balance)

ภาพผลงานแสดงความสมดุลย์ในลักษณะ 2 ข้างเท่ากัน เนื่องจากรูปทรงของแต่ละรูปทรง ที่จัดวางในพื้นที่ระหว่างซ้ายและขวา จัดอยู่ในจำนวนที่สามารถแบ่งแยกให้เกิดความสม

ดุลย์กันในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. สัดส่วน (Proportion)

ในผลงานได้แสดงสัดส่วนที่แตกต่างกัน อันได้แก่รูปทรงคน และรูปทรงดอกไม้ ซึ่งมีขนาดไม่เท่ากัน เนื่องจากต้องการให้สัดส่วนของรูปทรงที่มีขนาดเล็ก ผลักกระยะให้รูปทรงที่มีขนาดใหญ่เกิดความเด่นชัดในผลงาน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

รูปทรงที่เด่นในผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้แสดงรูปทรงคนท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน (Reclining Figure) เป็นส่วนเด่นสุดของภาพ กับรูปทรงดอกไม้ขนาดใหญ่ เพื่อต้องการให้มีความเด่นชัดในผลงาน โดยผลักกระยะให้รูปทรงคนที่มีขนาดเล็กเป็นจุดรองลงมาจากจุดเด่น

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ภายในผลงานได้แสดงถึงความเคลื่อนไหว ที่มีลักษณะอย่างเชื่องช้า แสดงถึงความนุ่มนวล และอ่อนช้อย รวมไปถึงจนถึงดอกไม้และพื้นผิวที่สร้างสีสันอันหลากหลาย จนเกิดเป็นภาพระยิบระยับ บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจน

ภาพผลงานชิ้นที่ 4

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพศิลปะนี้มีวรรณะสีส่วนรวมเป็นสีเย็น และใช้การเน้นรูปทรงด้วยวรรณะสีร้อนจากรูปทรงดอกไม้สีเหลือง และกระจายไปอยู่บนพื้นผิวในส่วนอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการผสมผสานกันจนเกิดเป็นความกลมกลืนภายในภาพ

2. ความหลากหลาย (Variety)

ได้แสดงความหลากหลายของอากัปภิกิริยาท่าทาง เช่น การยืน และการนั่ง รวมทั้งดอกไม้ขนาดชนิด ตลอดจนสีสันของดอกไม้ที่แตกต่างกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความหลากหลายระหว่างรูปทรงและสี เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ความสมดุลย์ (Balance)

ภาพผลงานมีลักษณะสมดุลย์แบบสองข้างไม่เท่ากัน (Assymmetry) แต่ให้ความรู้สึกสมดุลย์กันด้วยน้ำหนักของรูปทรง ทางด้านขวาของภาพใช้รูปทรงคนขนาดใหญ่ ส่วนทางด้านซ้ายใช้รูปทรงคนขนาดรองลงมาแต่หลายรูปทรง แต่ภายในผลงานยังสามารถสร้างความสมดุลย์ได้อย่างแยบยล เนื่องจาก มีการนำดอกไม้ดอกใหญ่มาจัดวางควบคู่กับรูปทรงคนด้านซ้ายของภาพ จึงก่อให้เกิดความรู้สึกสมดุลย์ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

4. สัดส่วน (Proportion)

ภายในผลงานมีการสร้างสัดส่วนที่แตกต่างกันหลายขนาด อาทิเช่น ความแตกต่างกันของรูปทรงคน และรูปทรงดอกไม้อื่นมีขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งบ่งบอกถึงการแสดงสัดส่วนที่ไม่เท่ากันได้อย่างเด่นชัด เพราะผลงานใช้รูปทรงที่ซ้ำจึงต้องสร้างขนาดให้แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดมิติลวงตา

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ผลงานชิ้นนี้ใช้รูปทรงเด่น 2 รูปทรง คือ รูปทรงคนขนาดใหญ่ด้านขวามือ และรูปทรงคนนั่งภายในดอกไม้ด้านซ้ายมือ ด้วยการเน้นขนาดที่มีความใหญ่ และเน้นสีส้มที่สว่าง โดยรูปทรงคนที่นั่งอยู่บนดอกไม้ทางด้านซ้ายของภาพนั้น จัดเป็นจุดรองลงมาจากจุดเด่น

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

จากอาภัพักิริยของรูปทรงคนด้านซ้ายมือของภาพ ได้แสดงการเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล ตลอดจนดอกไม้อื่นหลากสีส้ม หลากรูปทรง ได้แสดงความระยิบระยับในผลงาน จนเกิดเป็นความเคลื่อนไหวทั่วทั้งภาพ

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างรูปแบบที่เกิดจากจินตนาการอันได้มาจากความรู้สึกประทับใจในรูปทรงและสีส้มของดอกไม้ เสมือนตั้งความรักที่กำลังผลิบาน อันพร้อมไปด้วยไออุ่นแห่งความสุขในจิตใจเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อความรักในเชิงจินตนาการแห่งความฝัน สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายต่อตนเองและผู้พบเห็น

ข้าพเจ้าได้สร้างกระบวนการอันเกิดจากความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนนำมาปฏิบัติเป็นผลงานศิลปะด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยอาศัยการใช้รูปทรงเหมือนจริง มาดัดแปลงและสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ โดยผ่านจินตนาการส่วนตัวถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการสร้างสรรค์ และเป็นการฝึกฝนตนเองในการพัฒนาผลงาน ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยก่อให้เกิดความเข้าใจในผลงานศิลปะ และกระจ่างชัดต่อผู้ชมงานศิลปะ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ประสบปัญหาในการสร้างผลงาน คือ จากการสร้างภาพร่างในชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ถ้าสังเกตโดยรวมจะแสดงความสมบูรณ์ภายในภาพ เนื่องจากเป็นชิ้นงานขนาดเล็ก แต่เมื่อนำชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดมาขยายเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งมีขนาดใหญ่ จึงก่อให้เกิดปัญหา คือ มีบริเวณพื้นที่ว่างมากเกินไป ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการนำรูปทรงที่สามารถทำให้เกิดความลงตัวในผลงานมาเพิ่มเติมและสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

D.G.Hessayon. The Flower Expert. New York: Expert Books, 1995

Victor Arwas. Berthon & Grasset. London: Academy Edition, 1978

ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ดอกไม้แห่งความสุขสันต์ 1, 2544

จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

200 x 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ดอกไม้แห่งความสุขสันต์ 2, 2545

จิตรกรรมสื่อน้ำมันบนผ้าใบ

200 x 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ดอกไม้แห่งความสุขสันต์ 3, 2545

จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

215 x 175 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ดอกไม้แห่งความสุขสันต์ 4, 2545

จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

175 x 215 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นางสาวสุพรรณษา จันทร์คำ

เกิด 6 ธันวาคม 2522

ที่อยู่ 40 ม.5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
- โรงเรียนวัดดอนตูม
- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2542 - การแสดงผลงานภาพพิมพ์ "Mini Art" ของนักศึกษาภาควิชาจิตรศิลป์
- การแสดงผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ "เขาใหญ่" ของนักศึกษาภาควิชาจิตรศิลป์
- 2544 - การแสดงผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

