

บันทึกความประทับใจ
Memoranda of impression

นายพรรัตน์ ทองปัสสะ

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 44989
วัน, เดือน, ปี 16 ส.ค. 2546

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

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

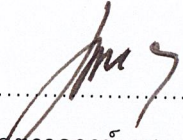
Handwritten signature

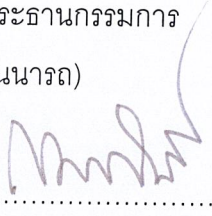
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

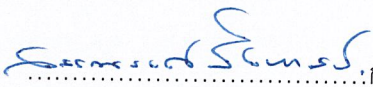
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

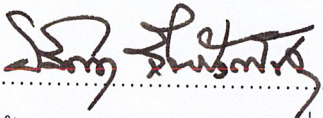

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เดชา วราชนู)

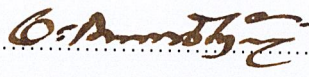

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรีทยานิตย์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

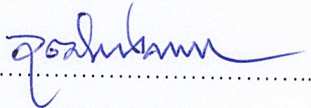

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

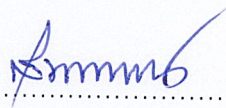

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)

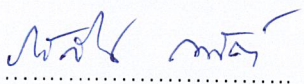

..... กรรมการ
(อาจารย์กันจณา ดำโสภี)

..... กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ
(อาจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..... กรรมการ
(อาจารย์ยุพา มหามาตร)

..... กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสลิน กาสต์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	บันทึกความประทับใจ Memoranda of impression
ชื่อ	นายนพรัตน์ ทองบุสสะ
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2544
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลิดา จันผิงเพ็ชร

บทคัดย่อ

โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว การจดจำการบันทึกเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อเป็นการถ่ายทอด สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับรู้ ได้พบเห็นและทำให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ทางด้านดีหรือไม่ดี และยังเป็นเสมือนเรื่องเล่าในอดีตประจำตัวของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่คอยรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจพื้นฐานของข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ที่ได้รับความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงนำเอาความรู้สึกเหล่านี้มาสร้างเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่ได้มาจากประสบการณ์โดยตรงของข้าพเจ้า และสิ่งที่เคยพบเห็น สิ่งที่น่าสนใจ สิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดอารมณ์ทางด้านความสุข ประทับใจ เช่น ของสะสม ของเล่น ของขวัญ บุคคล สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ที่ยังคงพบเห็นในปัจจุบัน ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าได้มีการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม จำนวน 4 ชิ้น โดยกำหนดขอบเขตด้วยรูปแบบงานจิตรกรรมสีน้ำมัน แสดงเนื้อหาประกอบกับการแสดงด้วยหลักสุนทรียภาพด้านการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ เช่น เส้น สี รูปทรง ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวความคิดสร้างสรรค์

จากผลงานชิ้นที่ 1 ถึงชิ้นที่ 4 ได้มีการพัฒนาขั้นตอนความคิดตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นคุณค่าและความงามที่สามารถนำไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึง พระคุณของบิดา มารดา ที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักและความอบอุ่นเสมอมา และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อติดา จันฝังเพ็ชร ที่ชี้แนะให้ความรู้และให้คำปรึกษากับข้าพเจ้าอีกทั้งบรรดาคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ แขนงต่างๆรวมทั้งบรรดาเพื่อนๆทุกคนที่ได้แบ่งปันความเอื้ออาทร ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับข้าพเจ้าเสมอมา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
ขอบเขตของโครงการ	3
2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
ที่มา	4
อิทธิพลที่ได้รับ หรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	7
แนวความคิดสร้างสรรค์	10
3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	11
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	11
กระบวนการสร้างสรรค์งาน	19
4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	20
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	20
การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	24
5 บทสรุป	28
เอกสารอ้างอิง	29
ผลงานศิลปะ	30
ประวัติผู้เขียน	35

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์ทุกคนนั้นมีช่วงระยะเวลา จากเด็กจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันจะมีประสบการณ์จากสิ่งต่างๆที่ได้พบและสัมผัสเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป ผ่านเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งสิ่งที่ดีงามและสิ่งที่เลวร้ายทุกข์สุข สิ่งที่น่าจดจำและไม่น่าจดจำนับครั้งไม่ถ้วนผสมปนเปกันไปจนบางครั้งเราอาจหลงลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำ และสิ่งที่เตือนเราให้รำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ มีมากมาย เป็นได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ของใช้เสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ เวลาสถานที่ บรรยากาศ ของขวัญ ของเล่นของสะสม รูปภาพหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจของแต่ละบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบได้กับสมุดโน้ต ที่มีการบันทึกโดยตัวของมันเองซึ่งอาจจะแตกต่างจากการจดบันทึกลงกระดาษนั้นมาเป็นการเห็นภาพที่รำลึกลำดับเหตุการณ์ ปรากฏเป็นภาพขึ้นในสมองเราและไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด

เหตุการณ์ สถานที่ อารมณ์ ความรู้สึก นั้นล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ในความทรงจำส่วนตัวที่สร้างความประทับใจและคุณค่าทางจิตใจ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีความประทับใจในอดีต ซึ่งแน่นอนว่าอดีตหรือปัจจุบันของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยในการต่อเติมทดแทนในส่วนของความรู้สึกที่ขาดหายไปได้ด้วยดี

ความสำคัญของโครงการ

ความทรงจำความประทับใจ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งทางด้านจิตใจและยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคน เป็นแง่มุมหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งยังปลูกฝังให้เรามีพฤติกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงถึงความสำคัญต่อผู้อื่น มีจิตใจที่อ่อนโยนและคอยกระตุ้นเตือนให้ผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเด็กได้สำนึกและมองเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างเอื้ออาทรต่อสังคมรอบข้าง ความทรงจำในอดีตหรือความประทับใจในอดีตจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป และยังเป็นเครื่องเตือนใจในปัจจุบันและอนาคตจะได้แก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

จากประสบการณ์โดยตรงของการรับรู้และตอบสนองกับสิ่งที่มีความผูกพันตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ ของเล่นในวัยเด็ก รวมถึงเหตุการณ์บางอย่างส่งผลกระทบ ต่อจิตใจข้าพเจ้ามากจนทำให้ไม่อาจลืมเลือนเหมือนกับความทรงจำและความประทับใจได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับตัวข้าพเจ้า ด้วยจากความรู้สึกเหล่านี้เองจึงทำให้ข้าพเจ้าสร้างรูปแบบการบันทึกความประทับใจในลักษณะเฉพาะตัวของข้าพเจ้าขึ้นมาเพื่อเป็นการบันทึกความประทับใจในชีวิตผ่านผลงานศิลปกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อต้องการสร้างรูปแบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ เรื่องราว คนสัตว์ สิ่งของ ของเล่นที่ผูกพันกับข้าพเจ้าในรูปแบบเฉพาะตัว
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อความทรงจำอันน่าประทับใจ
3. เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่า ของการจดจำ การบันทึกกับสิ่งต่างๆ และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา การลำดับขั้นตอนในการสร้างสรรค์ การนำความคิด และความรู้สึกภายในมาใช้พัฒนาผลงานต่อไป

ขอบเขตของโครงการ

1. เนื้อหาเกิดจากประสบการณ์ตรงที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจ ผสมผสานกับจินตนาการและสุนทรีย์ภาพทางศิลปะด้วยการนำโครงสร้างและรูปทรงของสิ่งต่างๆ เช่น ของเล่น ของสะสม มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดบรรยากาศและรูปทรงใหม่ ที่ให้ความงามและความสมบูรณ์ตามจินตนาการและแนวความคิดสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอในรูปแบบกึ่งนามธรรม (SEMI-ABSTRACT)
3. ใช้กรรมวิธีจิตรกรรม สีน้ำมันบนผ้าใบ
4. ผลงานทั้งหมดมี 4 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด 150 x 190 เซนติเมตร
 - 4.2 ขนาด 150 x 190 เซนติเมตร
 - 4.3 ขนาด 150 x 190 เซนติเมตร
 - 4.4 ขนาด 150 x 190 เซนติเมตร

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

ที่มา

ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนย่อมจะต้องมีความทรงจำไม่ว่าความทรงจำดังกล่าวนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี อยากจะจดจำหรือไม่ก็ตาม เมื่อมนุษย์ขาดความทรงจำก็จะทำให้เราเป็นมนุษย์โดยไม่สมบูรณ์ ความทรงจำเกิดจากหลายเหตุผลแล้วแต่ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล ฉะนั้นความทรงจำที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลนั้นจึงบอกได้ถึงความเป็นเฉพาะของแต่ละคน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความรักความผูกพันทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเองเป็นพิเศษ

จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจ ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมกล่าวคือ ทางด้านรูปธรรม คือการได้มีโอกาสพบเห็นสิ่งต่างๆ ทั้งสถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงของใช้เสื้อผ้า ของเล่น ของสะสม ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผูกพันกับข้าพเจ้าและสามารถจับสัมผัสได้และความประทับใจทางด้านนามธรรม คือการได้รับความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย เอื้ออาทร จากผู้คนรอบข้าง และความรู้สึกที่ตอบสนองทางอารมณ์ เช่น ความดีใจ ความสุขใจ ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นภาพแห่งความประทับใจที่อยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าทั้งสิ้น และความทรงจำเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ขึ้น

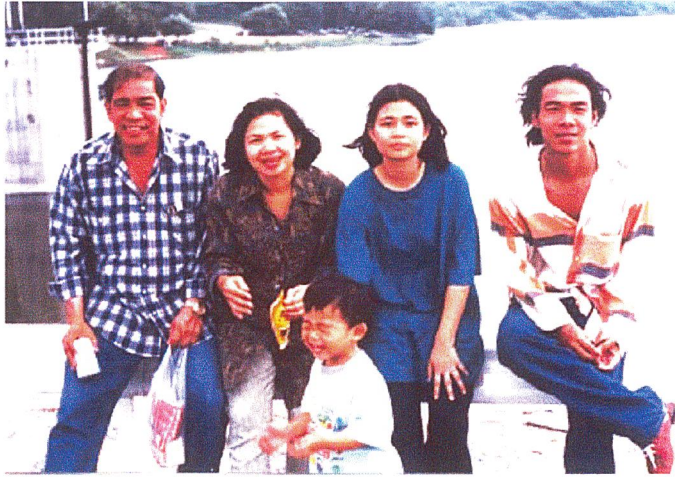
ภาพที่มาแห่งความบันเทิง

ภาพของเล่น ของสะสม

ภาพสิ่งของต่างๆในอดีต

ภาพบุคคลใกล้ชิดสนิทสนม

ภาพสิ่งต่างๆที่ยังคงเก็บรักษาในปัจจุบัน

ข้อมูลและแหล่งที่มาเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

อิทธิพลที่ได้รับ

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำเอาประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ผสมกับสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นและเรียนรู้ เช่น นิตยสารที่สร้างรูปแบบและแนวความคิดที่แปลกใหม่ สีสรรที่สดใสและสิ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับข้าพเจ้า เช่น ครอบครั้ว สัตว์เลี้ยง ของใช้ ของเล่น ของสะสม ข้าพเจ้าได้สัมผัสและคลุกคลีกับสิ่งเหล่านี้มาตลอด ดังนั้นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆทั้งความสุข ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน จึงให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าทั้งสิ้น

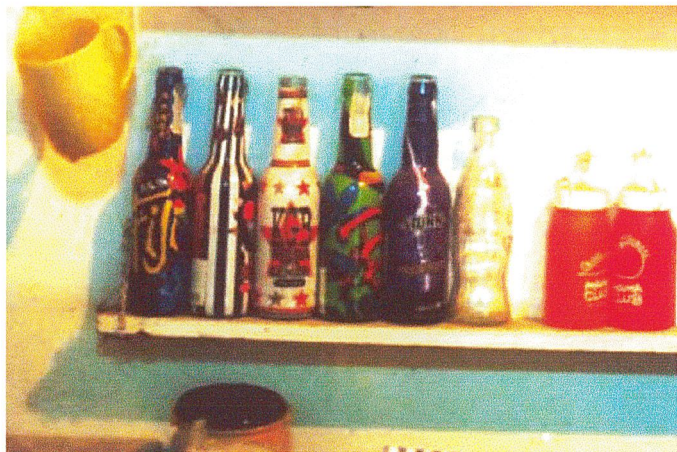
ภาพอิทธิพลที่ได้รับ

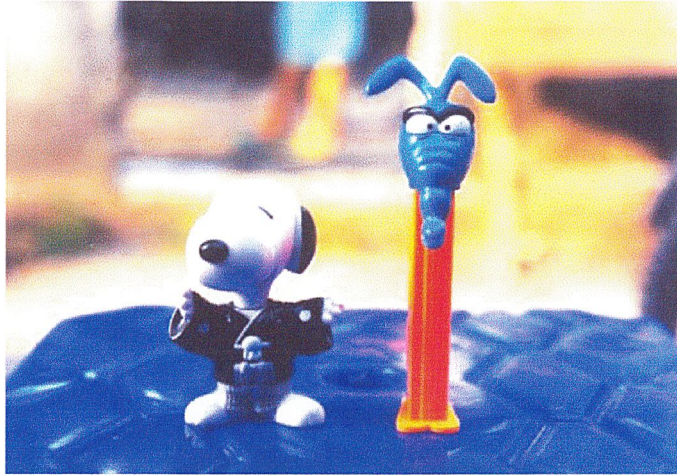
รูปของเล่น ของสะสม

บุคคลใกล้ชิดสนิทสนม

รูปร่างของต่างๆ

ของเล่น ของสะสม

รูปสิ่งของในอดีต

แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานซึ่งได้รับแรงบันดาลใจที่ได้มาจากประสบการณ์และความประทับใจต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบัน โดยแสดงถึงบรรยากาศของความสุข ความประทับใจ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว

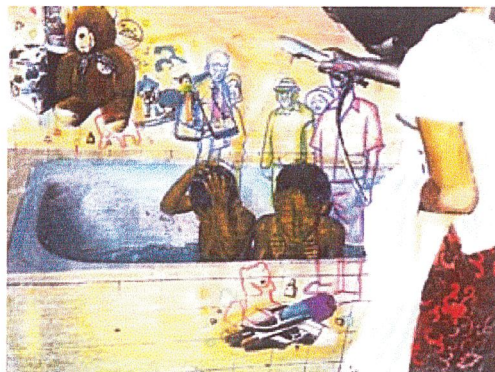
บทที่ 3 การดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เป็นไปตามขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เริ่มตั้งแต่ความคิดสร้างสรรค์ การจัดวางรูปแบบ การค้นหาข้อมูล โดยนำข้อมูลมาสร้างให้เกิดจินตนาการและผ่านกระบวนการทางศิลปะ จนได้รูปแบบที่สมบูรณ์ตามแนวความคิดสร้างสรรค์

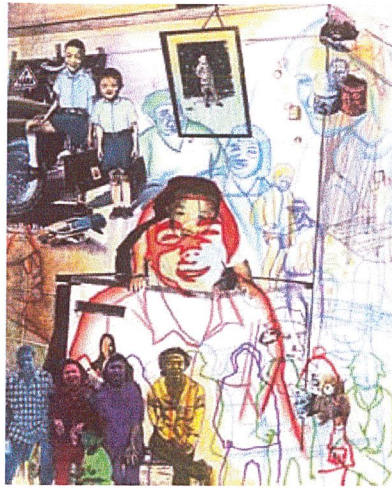
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง ภาพร่างชุดที่ 1

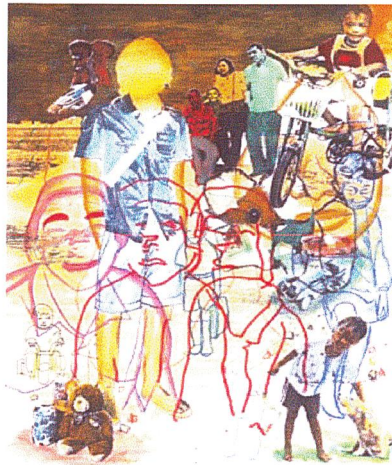
ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1 นี้ ข้าพเจ้าใช้ประสบการณ์โดยตรงจากสิ่งที่ได้พบเห็นตั้งแต่วัยเยาว์ เช่น ครอบครัว บุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและสถานที่ สิ่งของต่างๆ นำมาแสดงออกในแง่มุมที่มีความสุข ความประทับใจในจินตนาการส่วนตัว

ข้าพเจ้านำภาพร่างชิ้นที่ 3 ไปขยายในผลงานจริง เพราะภาพร่างชิ้นที่ 3 มีองค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ข้าพเจ้าใช้รูปทรงตัวเองเป็นหลักของภาพ ด้วยการผสมผสานระนาบกับเส้น ด้านซ้ายมือใช้รูปทรงจากรูปถ่ายค่อยๆ กลืนเข้าหาทางขวามือของภาพด้วยเส้นรอบนอกและน้ำหนักของสีที่แตกต่างกัน

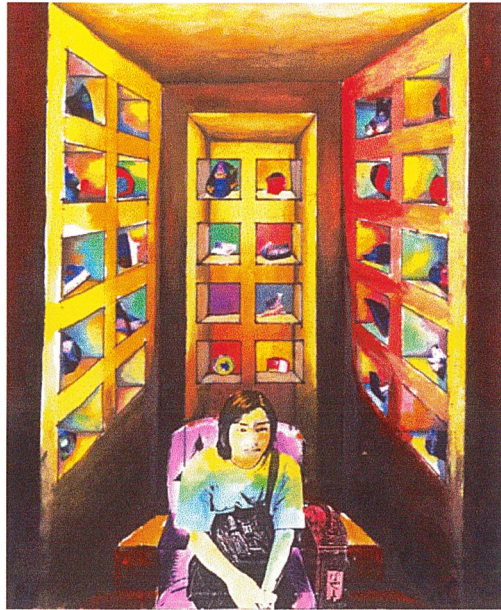
ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 2

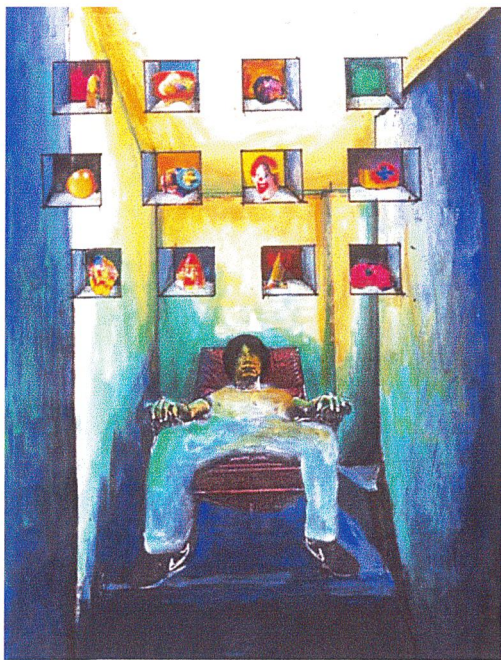
ภาพร่างชุดที่ 2 นี้มีแนวความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่ข้าพเจ้ามีความผูกพันตั้งแต่วัยเยาว์ เช่น ของเล่น ของสะสม ที่ให้ความประทับใจ การจัดวางองค์ประกอบภาพเป็นลักษณะเหมือนอยู่ในห้องส่วนตัว โดยตัวข้าพเจ้าอยู่หน้าตู้ของเล่นที่เป็นของสะสม ภาพร่างชุดนี้ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากภาพร่างชิ้นที่ 1 คือ เนื้อหาเรื่องราวต่างกัน จากบุคคลเป็นของสะสม และได้สร้างระยะมิติมากขึ้นกว่าเดิมในบรรยากาศของความประทับใจ ความสุขใจ

ข้าพเจ้านำภาพร่างชิ้นที่ 3 ขยายเป็นผลงานจริง เพราะมีบรรยากาศของความสุขใจความประทับใจและมีสีที่สดใสสอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องราว ภาพมีระยะและมิติมากกว่า และใช้รูปทรงข้าพเจ้าเป็นจุดเด่นของภาพ

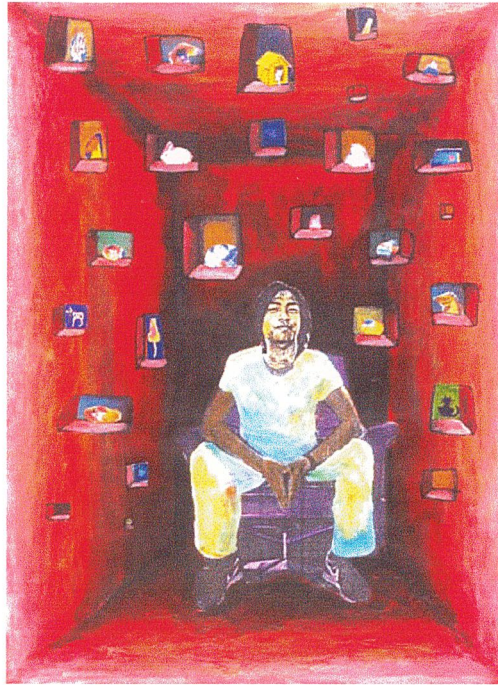
ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3

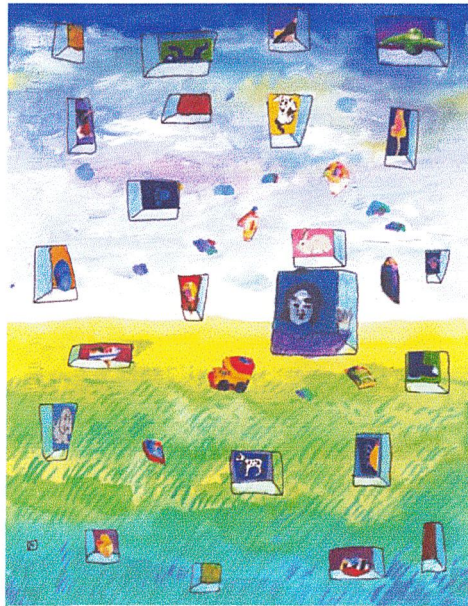
ภาพร่างชุดนี้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนามาจากภาพร่างชุดที่ 2 คือ การนำเอาสิ่งของมาใช้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ แสดงถึงแนวความคิดในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยมีรูปทรงซ้ำๆ เป็นตัวหลัก สิ่งของเป็นตัวรองและยังใช้องค์ประกอบของห้องสีเหลืองแสดงถึงจินตนาการที่เป็นส่วนตัว ภาพร่างชุดนี้ยังขาดความสมบูรณ์ในเรื่องสีที่ใช้ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดที่นำเสนอถึงความประทับใจเพราะใช้วรรณะสีที่มีความเข้มมากเกินไป

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 3 ไปขยายในผลงานจริง เพราะภาพร่างชิ้นที่ 3 มีองค์ประกอบและหลักสุนทรียภาพสมบูรณ์มากกว่าภาพอื่นและมีการสร้างองค์ประกอบที่แปลกตากว่าคือการใช้ลักษณะช่องเก็บของให้ลอยอยู่คนละระดับกับภาพพื้นหลัง ทำให้เกิดมิติและจินตนาการสมบูรณ์ตามแนวความคิดสร้างสรรค์

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้ได้พัฒนามาจากภาพร่างชุดที่ 3 ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยการใช้สีในวรรณะที่สดใสหลายสีผสมกันเพื่อสื่อถึงความประทับใจและเรื่องราวที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ ภาพร่างชุดนี้มีแนวความคิดที่สื่อถึงความประทับใจในปัจจุบัน และสิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในผลงานชิ้นนี้จะเป็นสิ่งที่ยังพบเห็นและยังคงเก็บรักษาไว้ในปัจจุบัน

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 3 ไปขยายในผลงานจริง เพราะภาพร่างชิ้นที่ 3 มีลักษณะแตกต่างจากภาพอื่นและมีโครงสร้างสีที่แสดงถึงความประทับใจได้อย่างสมบูรณ์ ลักษณะพิเศษของภาพคือ การสร้างระนาบชั้นพื้นหลังให้มีน้ำหนักมิติชัดเจนทับซ้อนกันไปมาเหมือนการเปิดปิดฝาตู้ของสะสมส่วนตัว ทำให้เกิดจินตนาการและสอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์ในลักษณะเฉพาะตัว ข้าพเจ้าจึงได้นำภาพร่างนี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง

กระบวนการสร้างงาน

จากภาพร่างกำหนดโครงสร้างรูปทรงบนกรอบผ้าใบที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยการขยายภาพตามมาตราส่วนให้ได้เหมือนกับภาพร่างแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เมื่อได้ภาพที่ร่างไว้แล้วกำหนดสีโดยรวม เริ่มระบายสีเกลี่ยเป็นระนาบเนียนเรียบจากสีอ่อนไปหาสีเข้มสุดตามภาพร่าง
 2. ใช้กระดาษขาวแปะติดเพื่อกันส่วนที่ต้องการให้มีความคมชัด
 3. ลงสีโดยรวมเพื่อดูระยะและความสมบูรณ์ของภาพ
 4. เมื่อได้ภาพโดยรวมแล้วทำการคัดรายละเอียดของภาพในส่วนที่ต้องการให้เป็นจุดเด่นเกิดความคมชัดขึ้นและเพื่อให้เกิดระยะใกล้ไกล
 5. ตรวจสอบระยะและมิติในภาพแล้วแก้ไขพัฒนาต่อไป
- ขั้นตอนดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ได้ตามลักษณะของผลงาน

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. กรอบไม้และผ้าใบ กำหนดตามขนาดที่ต้องการ เพื่อทำเป็นเฟรมในการเขียนรูป
2. พู่กันขนาดต่างๆ เพื่อการระบายสีที่แตกต่างกัน
3. สีน้ำมัน
4. น้ำมันสน เพื่อล้างสีออกจากพู่กัน
5. น้ำมันผสมลินสีด เพื่อให้เกิดความลื่นและความเงางาม ทนทาน
6. เทปขาว เพื่อปะติดส่วนที่ต้องการให้เกิดความคมชัดและสิ่งต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากที่กล่าวมา

บทที่ 4

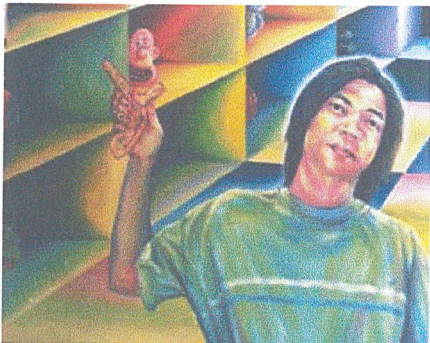
วิเคราะห์องค์ประกอบ

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ได้ถ่ายทอดความประทับใจจากบุคคลที่เป็นที่รักและของสะสมในช่วงวัยที่ต่างๆ นำมาสร้างชิ้นตามจินตนาการเพื่อสื่อถึงความรู้สึกในบรรยากาศของความสุขความประทับใจ โดยการสร้างรูปแบบเฉพาะตัวและทัศนธาตุต่างๆให้สอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์การสร้างสรรค์จะเป็นการวิเคราะห์ทัศนธาตุ และการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบดังต่อไปนี้

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

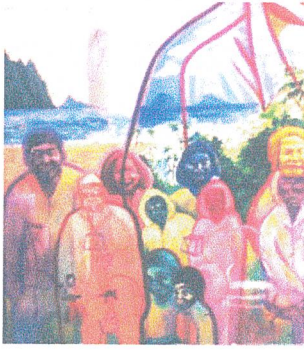
รูปทรงที่แสดงเนื้อหาของงานศิลปะได้จะต้องเป็นรูปทรงที่เป็นศิลปะเท่านั้น หมายถึง เป็นรูปทรงที่ศิลปินได้สร้างขึ้นจากทัศนธาตุต่างๆอย่างมีเอกภาพ รูปทรงที่มีคุณลักษณะเช่นนี้จะให้เนื้อหาที่ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพและอารมณ์อื่นๆตามเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมา รูปทรงธรรมดาจากธรรมชาติหรือรูปถ่ายถึงแม้จะมีเรื่องหรือเนื้อเรื่องก็เป็นเพียงข้อมูลหรือข่าวสารธรรมดาที่อาจทำให้ผู้ดูสร้างจินตนาการขึ้นเองตามเนื้อเรื่องนั้น แต่ไม่มีเนื้อหาที่จะอยู่ในงานศิลปะเท่านั้น¹

รูปทรง (Forms)

- ก. รูปทรงคนที่เป็นตัวข้าพเจ้าแทนค่าตัวเอง อยู่ท่ามกลางของสะสมแสดงออกถึงความประทับใจความผูกพันโดยใช้สีหน้าท่าทางที่บ่งบอกถึงความสุขที่มีต่อสิ่งรอบข้างตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

¹ ชลูด นิ่มเสมอ , องค์ประกอบศิลปะ (กรุงเทพฯ,2539) , หน้า 22

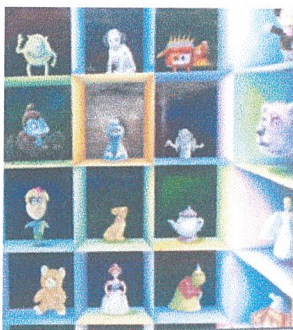
ข. รูปทรงคนที่เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับข้าพเจ้าเป็นพิเศษ เช่น ครอบครัว ที่แสดงออกโดยสีหน้ายิ้มแย้ม และท่าทางที่บ่งบอกถึงความสุข สื่อถึงความผูกพันของข้าพเจ้าที่มีต่อบุคคลต่างๆ

ค. รูปทรงสิ่งของ เป็นรูปทรงสิ่งต่างๆที่มีความผูกพันกับชีวิตข้าพเจ้า เช่น รถจักรยาน กระเป๋า ชุดนักเรียน รองเท้า ฯลฯ แทนค่าความหมายการคิดถึงความทรงจำที่เป็นเรื่องราวสำคัญๆในอดีต

ง. รูปทรงของเล่น ของสะสม ในแบบต่างๆ จากช่วงเวลาเด็กจนถึงปัจจุบัน

จ. รูปทรงเรขาคณิตลักษณะเป็นช่องชั้นวางของแทนค่าความหมายของการเก็บรักษา ความทรงจำอันน่าประทับใจเปรียบกับการสะสมคล้ายกับลักษณะของการเก็บชนิดอื่นๆ เช่น การบันทึก

ลักษณะผิว (Textures)

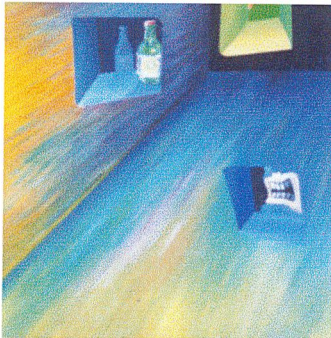

- ก. ลักษณะพื้นผิวเป็นการสร้างขึ้นโดยการใช้ที่พู่กันด้วยวิธีการเกลี่ยสีเรียบเนียน (smooth) สร้างพื้นผิวและบรรยากาศให้เกิดระยะ

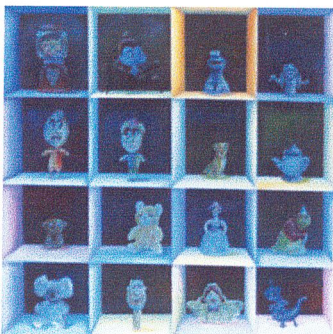
- ข. การสร้างพื้นผิวขึ้นโดยการใช้ที่พู่กันระบายสีที่มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อสีเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่แปลกใหม่ทำให้เกิดความน่าสนใจในผลงาน

ที่ว่าง (Space)

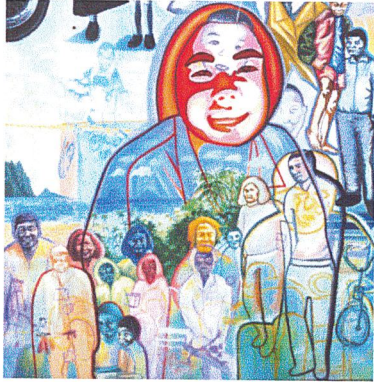
- ก. มีการใช้พื้นที่ว่างในลักษณะกล่องและห้องเพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่ส่วนตัว

น้ำหนัก (Tone)

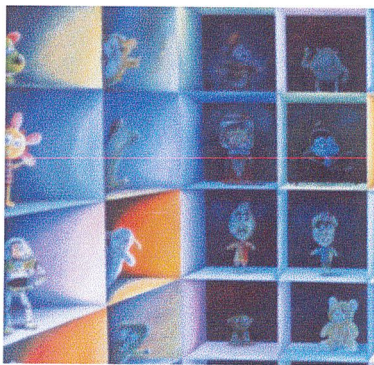

- ก. เป็นลักษณะของกล่องและระนาบชั้นที่มีความลึกทำให้เกิดมิติและระยะจากการทำให้น้ำหนักข้างหลังมีความเข้มกว่าข้างหน้าเพื่อ เน้นให้รูปทรงต่างๆชัดเจน

เส้น (Line)

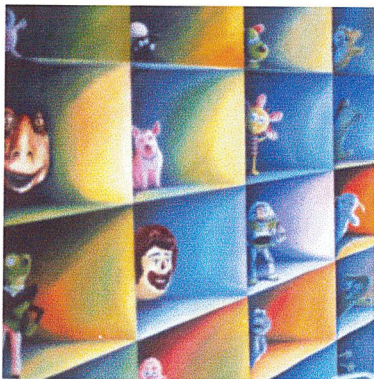

ก. เส้นที่ข้าพเจ้าใช้ในงานเป็นการแทนค่าคน โดยการนำเอาเส้นรอบนอกตัวคนมาจัดรูปแบบวางตามที่ต้องการ และใช้รูปทรงทับซ้อนกันเพื่อเป็นการทดลองหารูปทรงใหม่ๆ

ข. เส้นตรงและเส้นนอนสื่อถึงลักษณะของชั้นวางของ มีความลึกเข้าไปตามกล่องและเป็นช่องๆ ทำให้เกิดการลวงตาและมีระยะใกล้ไกล

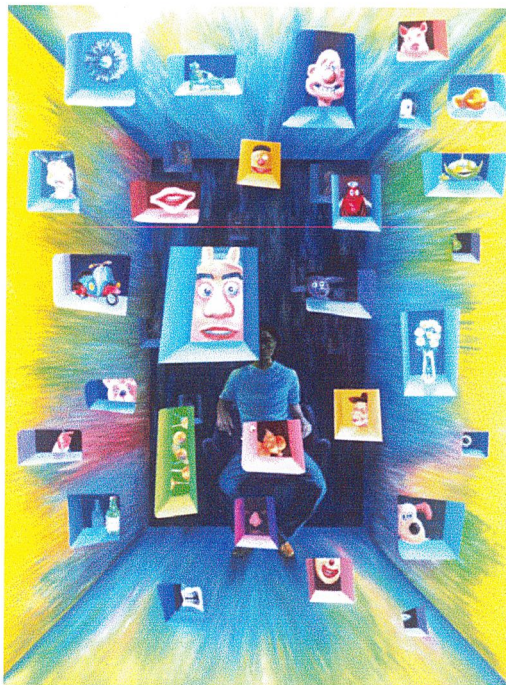
สี (Colour)

ก. สีที่ใช้ในทุกผลงานของข้าพเจ้าใช้สีที่มีความสดใสสื่อถึงเรื่องราวความประทับใจความสุขใจ และสร้างบรรยากาศให้มีลักษณะพิเศษแบบแฟนตาซี (Fantasy)

การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้จินตนาการกับรูปสิ่งของและสิ่งต่างๆ เช่น ของเล่นของสะสม ของขวัญ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ สื่อถึงความรู้สึกอันน่าประทับใจด้วยความรักความสุขที่ได้รับจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผลงานชิ้นนี้เป็นการจัดองค์ประกอบโดยการใช้รูปทรงซ้ำๆ เป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพและสิ่งของเป็นรอง และการนำสิ่งต่างๆ มาจัดวางในชั้นหรือกล่องเปรียบเสมือนการเก็บบันทึกความทรงจำ ความประทับใจต่างๆ ไว้ ตามจินตนาการส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์

ภาพผลงานชิ้นที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานชิ้นนี้มีความกลมกลืนโดยองค์ประกอบ จัดวางให้รูปสี่เหลี่ยมสี่ถึงห้าเหลี่ยมและกล่องกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพและสิ่งของที่อยู่ในเรื่องราวเดียวกัน ช่วยเสริมให้ภาพมีความกลมกลืนมากขึ้น

2. ความหลากหลาย (Variety)

การใช้รูปทรงต่างๆของสิ่งของที่มีความแตกต่าง ทั้งรูปร่าง สี ขนาด และรูปทรงต่างๆที่นำมาใช้มีความงามในตัวของตัวเองทั้งสีที่มีความสดใส ทุกอย่างเมื่อรวมเข้าด้วยกันทำให้ภาพเกิดความหลากหลายในผลงาน

3. ความสมดุลย์ (Balance)

ความสมดุลย์ของภาพมีลักษณะแบบสองข้างเท่ากันและใช้ทิศทางของเส้นห้องนำสายตาไปสู่พื้นหลังของภาพเป็นจุดเดียว โดยพุ่งเข้าสู่รูปทรงตรงกลางภาพทำให้องค์ประกอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆกัน ภาพจึงเกิดความสมดุลย์

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงตัวเองเป็นตัวกำหนดระยะและมิติให้ดูลึกและอยู่ระยะหลังของภาพ และรูปทรงสี่เหลี่ยมต่างๆมีขนาดแตกต่างกันเพื่อให้มีระยะหน้าและระยะหลัง ทำให้เกิดน้ำหนักและความสมบูรณ์ภาพในผลงาน

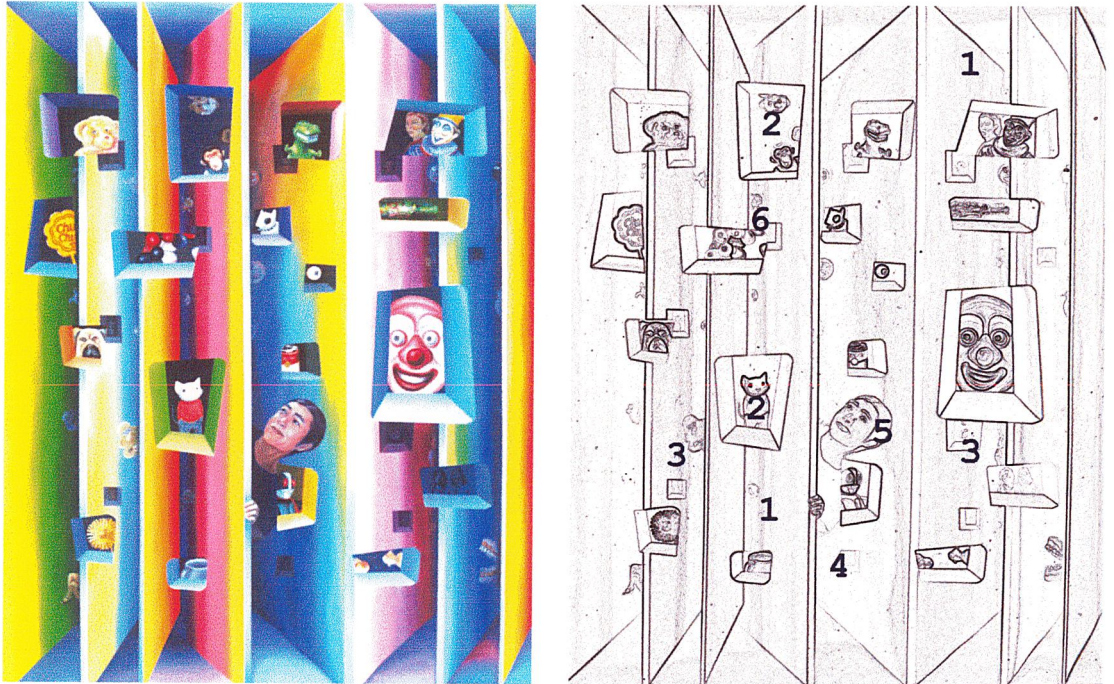
5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงตัวเองเป็นจุดเด่นตรงกลางภาพ เพื่อเป็นตัวเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เปรียบกับการนั่งนึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือความทรงจำออกมาเป็นภาพที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัวและจินตนาการ

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวภายในภาพเกิดจากทิศทางรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันกระจายล่องลอยอยู่ในบรรยากาศ ทำให้ช่องที่กำหนดเกิดความเคลื่อนไหวซ้ำๆอยู่ในพื้นที่ว่าง ลักษณะความเคลื่อนไหวที่ล่องลอยในงานจึงมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ผลงานชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบรูปแบบที่แตกต่างจากชิ้นที่ 3 เป็นการสร้างจินตนาการกับสิ่งต่างๆ ในลักษณะเฉพาะตัวโดยเฉพาะการสร้างระนาบที่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดมิติและสิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้มีเรื่องราวมากขึ้น เพื่อให้เกิดจินตนาการตามแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการแสดงออก

ภาพผลงานชิ้นที่ 4

1. ความกลมกลืน (Harmony)

เกิดจากการสร้างบรรยากาศโดยรวมด้วยวรรณะสีสดใสหลายสีผสมกันอย่างชัดเจน และใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นแผ่นระนาบทับซ้อนกันไปมาทั่วทั้งภาพ ภาพจึงเกิดความกลมกลืน

2. ความหลากหลาย (Variety)

การใช้รูปทรงสิ่งของต่างๆที่มีความแตกต่างกัน เช่น ของเล่น ของสะสม รูปคน สัตว์ สิ่งของ สิ่งเหล่านี้มีรูปทรงและสีที่แตกต่างกัน ทำให้มีการแสดงออกที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดความหลากหลายในผลงาน

3. ความสมดุลย์ (Balance)

ความสมดุลย์ของภาพมีลักษณะแบบสองข้างเท่ากัน โดยเกิดจากการจัดองค์ประกอบของภาพพื้นหลังแบ่งเป็นช่วงขนาดเท่าๆกันและรูปทรงที่กระจายทั่วทั้งภาพ และมีรูปทรงของข้าพเจ้าเป็นจุดสำคัญอยู่ตรงกลางภาพจึงทำให้องค์ประกอบของภาพแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆกัน

4. สัดส่วน (Proportion)

เกิดจากการจัดองค์ประกอบของภาพพื้นหลังแบ่งเป็นช่องๆมีขนาดที่แตกต่างกัน และรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันตามระยะและมิติของภาพ รูปทรงสิ่งของที่มีสีและขนาดต่างๆ ทำให้ผลงานมีระยะและมิติจนเกิดความสมบูรณ์ขึ้นในผลงาน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงตนเองเป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพในลักษณะท่าทางที่แสดงออกถึงความสุขใจประทับใจกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายตามจินตนาการเปรียบเสมือนการคิดถึงเรื่องราวและสิ่งของในอดีตเพื่อเป็นจุดสนใจและแสดงความคิดหลักในภาพ

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

เกิดจากทิศทางของรูปทรงสี่เหลี่ยมและสิ่งของที่มีขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันกระจายล่องลอยอยู่ในบรรยากาศและมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันตามระยะและมิติของภาพจึงทำให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในผลงาน

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความประทับใจกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในความทรงจำ โดยได้มีการลำดับขั้นตอนการดำเนินการนับตั้งแต่แรงบันดาลใจที่ได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีความผูกพันกับช่วงวัยต่างๆ โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวผนวกกับสุนทรียภาพทางศิลปะและจินตนาการประกอบเข้าด้วยกัน ด้วยการแสดงออกผ่านรูปทรงสิ่งของเส้น สีที่แสดงให้เห็นถึงความสุข ความสมหวัง โดยสร้างผลงานผ่านกรรมวิธีจิตรกรรมตลอดจนได้มีการแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน การสร้างผลงานชุดนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงจากผลงานชิ้นแรกถึงชิ้นสุดท้ายจนเกิดความสมบูรณ์สอดคล้องระหว่างแนวความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของข้าพเจ้าจนประสบผลที่น่าพึงพอใจ

ปัญหาและข้อเสนอนะ ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4 เกิดปัญหาจากเทคนิคบางประการ คือ การดูซึมของพื้นผิวเฟรมมากเกินไปทำให้ผิวงานแห้งแต่ก็ได้รับการแก้ไขด้วยการทาผิวเฟรมให้หนาขึ้น ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพในขั้นแรกใช้ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างเส้นและระนาบสีและเรื่องราวที่มากเกินไป เช่น เรื่องจากภาพถ่าย สัตว์เลี้ยง เพื่อนครอบครัว ของเล่นจนทำให้ขาดความกลมกลืนแก้ไขด้วยการลดทอนเรื่องลงและใช้เรื่องราวเฉพาะตัว เช่นรูปทรงตัวข้าพเจ้ากับของสะสมโดยสร้างองค์ประกอบให้ตัวเองเป็นหลักและของสะสมเป็นรองในบรรยากาศฝันเฟื่อง(Fantasy) งานจึงมีเอกภาพและชัดเจนมากขึ้น การพบปัญหาที่เกิดขึ้นในผลงานทำให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาเข้าสู่กระบวนการคิดอย่างมีระบบและสามารถนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ในระดับต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลป์ กรุงเทพมหานคร:บริษัทโรงพิมพ์ไทยพัฒนาพานิช
,2539,หน้า 22

ผลงานศิลปะ

บันทึกความประทับใจ 1, 2545

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 X 190 เซนติเมตร

บันทึกความประทับใจ 2, 2545

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 X 190 เซนติเมตร

บันทึกความประทับใจ 4, 2545

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 X 190 เซนติเมตร

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นาย นพรัตน์ ทองปัสสะ

เกิด 17 มิถุนายน 2520

การศึกษา

- โรงเรียนอรรณพวิทย์
- โรงเรียนสมุทรปราการ
- วิทยาลัยช่างศิลป์ (กรมศิลปากร)
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ 80/716 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเมืองใหม่ อ. เมือง

จ. สมุทรปราการ 10270

การแสดงผลงาน

- นิทรรศการศิลปกรรมโดยนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์
- นิทรรศการจิตรกรรมโดยนักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์
- นิทรรศการศิลปกรรมโดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์