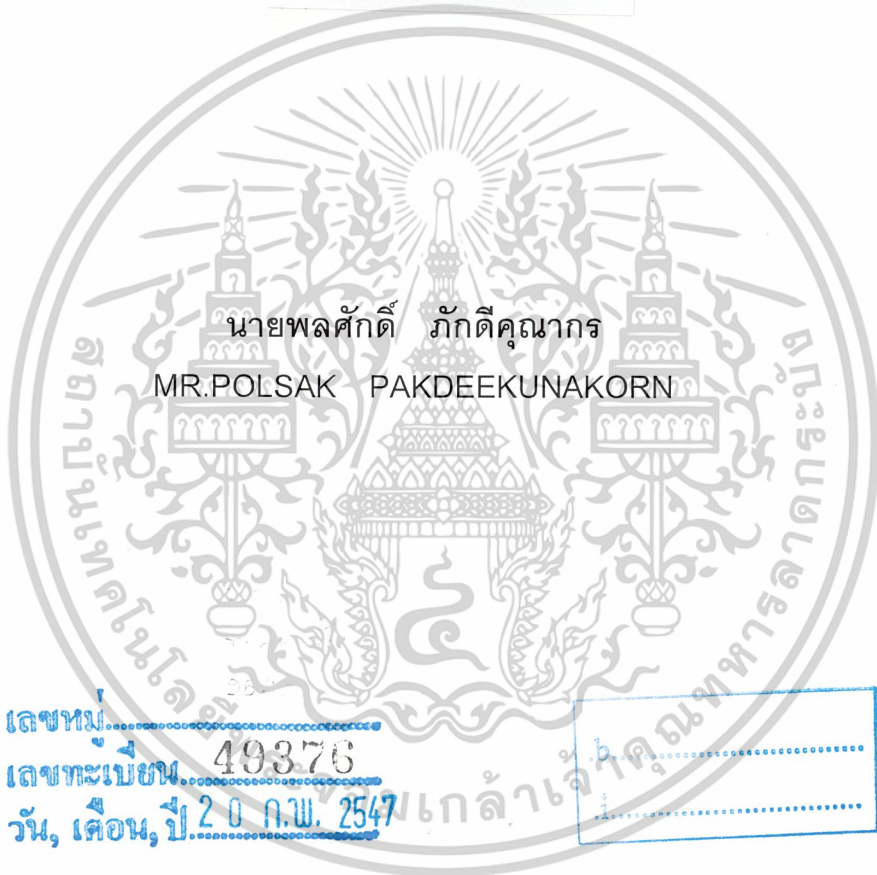

สีสันของชีวิต

COLOUR OF LIFE

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์เดชา วราชน)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนณี)

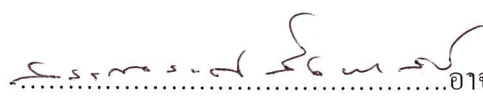
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา คำโสภี)
.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ (อาจารย์ปิยะวัฒน์ มังกรวงษ์)
.....กรรมการ (อาจารย์วุฒิกร คงคา)

.....กรรมการ (อาจารย์อนุพงษ์ กษาชีวะ)
.....กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันฝังเพชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนณี)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	สีสันของชีวิต
	COLOUR OF LIFE
ชื่อ	นายพลศักดิ์ ภักดีคุณากร
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2545
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงหนเสนี

บทคัดย่อ

ภายใต้สังคมที่มีความสับสนวุ่นวาย ดันรนต่อสู้ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นสภาวะที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้มนุษย์ในสังคมได้กระทำ ทำให้มนุษย์เกิดความต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดอันมีผลมาจากความเหน็ดเหนื่อยในหน้าที่การงาน และเมื่อมีเวลาว่างก็จะหาความสุขความรื่นเริงในรูปแบบของการพักผ่อนจากสถานที่ที่มีความบันเทิงในลักษณะต่างๆ ทั้งการพักผ่อนในการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ หรือการพักผ่อนในเมือง เช่น โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า ผับ บาร์ คาราโอเกะ และการร่วมชมคอนเสิร์ต ซึ่งการแสวงหาความสุขที่ข้าพเจ้านำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมคือ การร่วมชมคอนเสิร์ต ความสุขดังกล่าวก่อให้เกิดความคิดและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างจินตนาการผสมผสานความประทับใจต่อบรรยากาศที่มีความสนุกสนานปลดปล่อยอย่างไร้กฎเกณฑ์ใด ๆ จากจินตนาการดังกล่าวได้แสดงออกมาเป็นงานจิตรกรรม ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาของบรรยากาศที่สดใสของแสงสี และอริยาบทของกลุ่มคนที่ร่วมชมคอนเสิร์ตเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสุขอย่างอิสระ โดยเนื้อหาของงานจะเน้นในเรื่องบรรยากาศ แสงสี และการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของกลุ่มคนทั้งชายและหญิง ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีเป้าหมายในผลงานที่มุ่งเน้นถึงสภาวะภายในอารมณ์ที่ปะทุมาตามความประทับใจ ผ่านการสร้างรูปแบบของรูปทรงคนที่ฉับพลัน อันเน้นการแสดงออกที่สนุกสนานในลักษณะของงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม โดยการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านอริยาบทที่ปลดปล่อยอย่างอิสระของรูปทรงคน และแสงสีของบรรยากาศ

เนื่องจากในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนักดนตรีเป็นผู้ถ่ายทอดสื่อ ข้าพเจ้าได้เห็นถึงบรรยากาศ ความสนุกสนาน และปลดปล่อยโดยตรง และได้ศึกษาเพิ่มเติมจาก นิตยสาร และ VDO, VCD ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ซึ่งมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ โดยจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์

ตั้งข้อสังเกต และจัดสรรหาความลงตัว ผสมผสานกับความรู้สึกภายในของข้าพเจ้า ในการแสดง
ออกผ่านภาพร่างหลายชุดก่อนที่จะปฏิบัติงานเป็นผลงานจริง ซึ่งในผลงานแต่ละชิ้นและแต่ละช่วง
ได้รับการปรับปรุงให้มีการพัฒนาและแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานโดยตลอด โดยหวังว่าผลงาน
ศิลปนิพนธ์ชุดสี่ชิ้นของชีวิตนี้จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ภายในของข้าพเจ้า และสื่อสารให้ผู้ดูได้
รับความรู้สึกประทับใจไปเช่นเดียวกันด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดอุปถัมภ์เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณงามความดี ตลอดจนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ชี้แนะแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมประสบการณ์ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงห์เสนี ผู้ซึ่งให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ และแก้ไขปัญหากทุกขั้นตอนจนโครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก - ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพประกอบ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
ที่มา	4
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	5
แนวความคิดสร้างสรรค์	8
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	9
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	10
กระบวนการสร้างงาน จิตรกรรม	18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	19
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	19
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	21
บทที่ 5 บทสรุป	27
เอกสารอ้างอิง	29
ผลงานศิลปะ	30
ประวัติผู้เขียน	35

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบแหล่งที่มาแห่งความบันดาลใจ	5
ภาพอิทธิพลและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	7
ภาพประกอบ ภาพร่าง ผลงานศิลปะ	10
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1	31
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2	32
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3	33
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4	34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความซับซ้อนวุ่นวาย ชับซ้อนและต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ทั้งการดิ้นรนทางหน้าที่การงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์ใช้สภาวะเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามวิถีทางที่ถูกกำหนดขึ้นมา ภายใต้สังคมที่ซับซ้อนวุ่นวายนั้น บางเวลามนุษย์ก็ต้องการกระทำในสิ่งที่ปรารถนาทางร่างกายและจิตใจ ทุกคนมีความต้องการที่จะหาความสุข เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตัวเองภายหลังจากผ่านความตึงเครียดจากการดิ้นรนในชีวิตประจำวันซึ่งความต้องการนั้นมีอยู่หลายอย่าง เช่น การแสวงหาความสุขโดยการพักผ่อนในลักษณะต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง การหาความสุขความรื่นเริงใจในการร่วมชมคอนเสิร์ต

ภายใต้บรรยากาศในสถานที่ที่มีการแสดงคอนเสิร์ต ไม่ว่าจะเป็นสถานที่กลางแจ้งก็ดี หรือสถานที่ที่เขี่ยกลางคืนตามผับ บาร์ก็ดี การร่วมชมคอนเสิร์ตทำให้มนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้องแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิต และบรรยากาศเหล่านี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความรู้สึกที่นำมาซึ่งความประทับใจและความสนุกสนาน ซึ่งจำทำให้มีกำลังใจที่ต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งความประทับใจดังกล่าวสามารถสร้างจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้อย่างดียิ่ง

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

จากการที่มนุษย์ต้องทำงานเลี้ยงชีพและยังต้องดิ้นรนต่อสู้กับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ซับซ้อนวุ่นวาย เครื่องเครียดกับการงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในชีวิตทำให้ทุกคนมีความต้องการในการแสวงหาความสุขความสบายใจหลังจากผ่านความตึงเครียดจากการดิ้นรนในหน้าที่การงานของชีวิตประจำวัน การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นมีมากมายและล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้ในชีวิต เพราะถ้ามนุษย์ไม่ได้พักผ่อนหรือแสวงหาความสุขต่างๆ เลย ก็จะทำให้เกิดความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและทางด้านจิตใจโดยตรง ดังนั้นในชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีการหาความสุขจากการพักผ่อนในรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งลักษณะของการพักผ่อนในสถานที่ต่างๆ จะแตกต่างกันไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แล้วแต่บรรยากาศของสถานที่นั้นๆ แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการทำให้ร่างกายและจิตใจได้ปลดปล่อย อารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาโดยไร้ขอบเขตไม่ยึดติดในกฎข้อบังคับหรือขอบเขตที่เคร่งเครียด และจริงจังเหมือนกับการทำงาน การพักผ่อนคลายเครียดมีอยู่มากมาย เช่น การเล่นเกมกีฬา เป็นการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ การชมภาพยนตร์ เป็นการพักผ่อนโดยทำให้มนุษย์ได้ใช้จินตนาการในสิ่งที่เห็นและเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาในการชมภาพยนตร์ ให้มนุษย์คล้อยตามความสนุกนั้นๆ และยังสามารถปลดปล่อยความคิดอารมณ์ซึ่งเป็นการได้รับความสุขอย่างหนึ่ง การฟังเพลงเป็นการใช้สัมผัสทางหูและใช้จินตนาการไปกับจังหวะดนตรี ซึ่งเป็นการพักผ่อนความตึงเครียดดีอีกอย่างหนึ่ง สำหรับการร่วมชมคอนเสิร์ตนั้นเป็นกิจกรรมที่ได้สร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับการฟังเพลง แต่ต่างกันที่การชมคอนเสิร์ตได้ทำให้มนุษย์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไร้ขอบเขต แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ที่สนุกสนาน โดยไม่ต้องเคร่งเครียด ประกอบกับจังหวะดนตรีที่ไร้อารมณ์ แสงสีต่างๆ ทำให้เกิดบรรยากาศของความสนุกสนานเพลิดเพลินและจากการที่ข้าพเจ้าเป็นนักดนตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเสียงเพลง ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความอิสระในการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกให้คล้อยตามไปกับจังหวะของดนตรี และด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายทั้งชาย หญิง ข้าพเจ้าได้เห็นถึงกิริยาท่าทางการเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนานชื่นของผู้คนที่ตอบรับกับจังหวะของเสียงดนตรีซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ถ่ายทอดออกไป ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในช่วงเวลาดังกล่าว และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสีสันให้กับชีวิตเพราะถ้าหากคนเราไม่มีการพักผ่อนความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้ว นอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายแล้วยังมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจซึ่งจะเป็นผลสืบเนื่องไปถึงสมรรถภาพในการทำงานของแต่ละบุคคลอีกด้วย ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะนำเสนอให้เห็นถึงทางเลือกหนึ่งของการพักผ่อนด้วยการปลดปล่อยอารมณ์อย่างเป็นอิสระให้เป็นไปตามจังหวะของเสียงเพลงในการร่วมชมและร่วมรับรู้ถึงความสนุกสนานร่วมกันระหว่างนักดนตรีกับผู้ชมและระหว่างผู้ชมด้วยกันเอง ให้เกิดเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกรรมวิธีของงานจิตรกรรมสีอะครีลิคในศิลปะป๊อปชนิดนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแสดงถึงรูปทรงคน (Figurative) ของกิริยาท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างอิสระในยามผ่อนคลายของผู้ชมคอนเสิร์ต ผ่านวิธีการแสดงออกทางทัศนศิลป์ (Visual Element)
2. เพื่อแสดงถึงบรรยากาศ แสง สี ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนทั้งชาย หญิง
3. เพื่อแสดงถึงบรรยากาศความรู้สึกในแง่บวกของการร่วมชมคอนเสิร์ต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขอบเขตของโครงการ

- ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากงานคอนเสิร์ตต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ขยับและหญิง ความสนุกสนาน ก่อให้เกิดผลงานที่มีเนื้อหาที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกของความสนุกสนานปลดปล่อยในเวลานั้นๆ เนื้อหาของงานจะเน้นถึงบรรยากาศอริยาบทต่างๆ ของกลุ่มคนในยามผ่อนคลายของการชมดนตรี

- ขอบเขตทางด้านรูปแบบ

ข้าพเจ้าสร้างรูปแบบด้วยผลงานจิตรกรรมในลักษณะแบบ Futurist ที่เน้นถึงบรรยากาศการทำทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มาร่วมชมคอนเสิร์ต

โดยมีจำนวนผลงานทั้งหมด 4 ชั้น มีขนาดดังนี้ คือ

ชั้นที่ 1 ขนาด 140 × 180 ซม.

ชั้นที่ 2 ขนาด 150 × 220 ซม.

ชั้นที่ 3 ขนาด ซม. 150 × 200 ซม.

ชั้นที่ 4 ขนาด ซม. 150 × 200 ซม.

วิธีการศึกษา

ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้แสดงคอนเสิร์ตจริงและเข้าไปสัมผัสถึงบรรยากาศต่างๆ ด้วยการมอง การศึกษาจาก VDO,VCD และนิตยสารเกี่ยวกับการดนตรีต่างๆ

แหล่งข้อมูล

- สถานที่จริง ตามแหล่งแสดงคอนเสิร์ตเช่น สถานที่จัดงานคอนเสิร์ต ผับ บาร์ต่างๆ
- ภาพถ่ายและนิตยสารที่เกี่ยวกับการดนตรี
- VDO,VCD คอนเสิร์ตต่างๆ
- รายการเพลงทางโทรทัศน์

¹รองศาสตราจารย์ อัสนีย์ ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2537

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

จากการที่ข้าพเจ้าได้เติบโตมาในสังคมเมือง ที่มีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดทั้งจากทางด้านการทำงาน การเรียนและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีความบีบคั้นทางมลภาวะมากขึ้น ทำให้สภาพจิตใจของคนเราย่ำแย่ลงเรื่อยๆ คนเราจึงต้องมีการแสวงหาความสุขในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสบายใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆ ที่มีให้ลดน้อยลงได้ การผ่อนคลายดังกล่าวนี้ ได้แก่ การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การเที่ยวธรรมชาติ รวมไปถึงการร่วมชมคอนเสิร์ต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของในแต่ละบุคคล สำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ามีความประทับใจและมีความสุขในการร่วมชมคอนเสิร์ต เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวสามารถปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกให้เป็นอิสระไปพร้อมกับความสนุกสนาน และความบันเทิงใจที่เกิดจากเสียงดนตรี ซึ่งช่วยคลายความเครียดจากการถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขต และกฎระเบียบของหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และสามารถช่วยส่งเสริมให้คนที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตมีความสุขใจที่ดีขึ้น พร้อมทั้งจะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ต่อไปได้ ซึ่งวิธีการนี้ถึงแม้จะไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงและถาวรได้ แต่ก็สามารถแบ่งเบาผ่อนคลายและลดภาวะความเคร่งเครียดที่มีอยู่ในสภาพชีวิตได้ด้วยวิธีการระบายออกทางอารมณ์ที่ถูกจำกัดไว้

ความรู้สึกที่ตระหนักถึงความสำคัญของการแสวงหาความสุขของมนุษย์ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจในผลที่เกิดจากการสร้างความสุขในลักษณะต่างๆ และแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็มีการแสวงหาความสุขเช่นเดียวกัน โดยวิธีการที่ข้าพเจ้าเลือกคือ การร่วมชมคอนเสิร์ต เนื่องจากข้าพเจ้ารับรู้ถึงความบันเทิงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และกิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างสีสันให้กับชีวิตอีกด้วย ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนักดนตรี การร่วมชมคอนเสิร์ตจึงเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถพบกับผู้คนที่หลากหลาย ร่วมกันรับรู้ถึงความตื่นตาตื่นใจของแสง สี และเสียงเพลงที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้แก่ผู้รับชม ความรู้สึกเหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงที่แต่ละคนจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าการชมภาพยนตร์ และการฟังเพลงที่บ้าน ความประทับใจเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้านำเรื่องราวบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการร่วมชมคอนเสิร์ตมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาและเรื่องราวของผลงานไปที่บรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานน่าประทับใจเป็นสำคัญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากการได้ไปสัมผัสสถานທີ່จริง เป็นสถานที่ที่มีการจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆ ที่มีทั้งผู้คนชายหญิงจำนวนมากข้าพเจ้าได้นำเอาอากัปกิริยา การเคลื่อนไหวของคนลักษณะต่างๆ และแสง สี มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานจากสถานที่จริง

อิทธิพลจากนิตยสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรี VDO,VCD คอนเสิร์ตต่างๆ ซึ่งสร้างความประทับใจ และส่งผลให้เกิดอิทธิพลในการสร้างสรรค์ให้แก่ข้าพเจ้าอย่างมาก

ภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

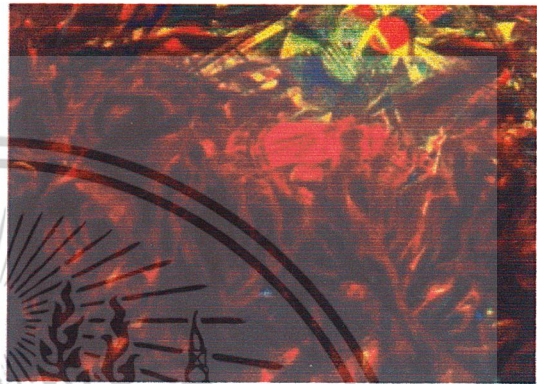
ภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

Luciano Castelli
Alexandra Backside Nude
1991, Oil and pencil on paper,
39" x 27"

Carlo Carra
Funeral of the Anarchist Galli
1911, oil on canvas,
185" x 260"

อิทธิพลในการทำงานของข้าพเจ้าได้นำแนวความคิดและเทคนิคของศิลปิน 2 ท่าน มาผสมผสานกันโดยศิลปินท่านแรกคือ Luciano Castelli ที่มีลักษณะของการใช้สีโทนสีค่อนข้างฉูดฉาดและสด ในการสร้างสรรค์ผลงานบวกกับศิลปินท่านที่ 2 คือ Carlo Carra ที่มีลักษณะของการทิ้งแปรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวในลักษณะแบบ Futurist โดยข้าพเจ้าได้นำลักษณะของผลงานของศิลปินทั้งสองท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิด

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงจินตนาการส่วนตัวต่อการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อแสดงถึงบรรยากาศ การเคลื่อนไหว อารมณ์และความรู้สึกสนุกสนานในลักษณะความรู้สึกของข้าพเจ้าเองที่รู้สึกประทับใจในการแสวงหาความสุขของมนุษย์ในรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ การร่วมชมคอนเสิร์ต ซึ่งการพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดในลักษณะนี้ ก็ได้เป็นการสร้างความสนุกสนาน และความประทับใจให้แก่ข้าพเจ้าอีกด้วย โดยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรมในลักษณะ(Futurist) ที่เน้นถึงการแสดงออกอย่างอิสระในการใช้เส้นสี รูปทรงคนทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและบรรยากาศของความสุขสนุกสนาน และประทับใจต่อผู้พบเห็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการไปสัมผัสกับสถานที่จริง เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้พบเห็นบรรยากาศ สถานที่ที่รวมไปจนถึงผู้คนที่เข้ามาร่วมชมคอนเสิร์ตต่างคนต่างมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมในการปลดปล่อยความสนุกสนาน ด้วยการแสดงออกทางกิริยาและท่าทางข้าพเจ้าจึงซึมซับนำเอาบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แสดงคอนเสิร์ตนั้นมาเป็นข้อมูลหลักประกอบกับข้าพเจ้าได้มีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น VDO , VCD หรือนิตยสารดนตรี จากนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลเข้าสู่การสร้างสรรค์ ซึ่งเริ่มจากการร่างภาพ (Sketch) และเข้าสู่ขบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างขั้นที่ 1

ภาพร่างขั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ต้องการนำเสนอ ภาพของกลุ่มคนที่มีสีหน้าที่เบิกบานใจ ด้วยการเน้นไปที่สี สันและบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ และความรู้สึกที่สนุกสนานของกลุ่มคนที่ร่วมชมคอนเสิร์ต

โดยนำภาพร่างชิ้นที่ 4 ไปขยายเป็นผลงานจริง เพราะมีความสมบูรณ์ชัดเจนในแง่ทัศนธาตุ ทั้งสี น้ำหนัก และบรรยากาศที่กลมกลืนกัน โทนสีที่สดใส ลดหลั่นกันจนเกิดระยะผสานกลมกลืนกันจนเกิดเอกภาพที่ลงตัว จึงนำไปขยายเป็นผลงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างขั้นที่ 3

ภาพร่างขั้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาจากภาพร่างชุดที่ 1 คือ ข้าพเจ้าได้แสดงให้เห็นรูปทรงคนเต็มตัว เพื่อแสดงให้เห็นถึงอิริยาบถที่ปลดปล่อยอย่างเป็นอิสระชัดเจนขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าได้นำความรู้สึกส่วนตัวสร้างสรรค์รูปแบบของคนให้ตัดทอนจากรูปแบบของความเป็นจริงให้เหลือคงไว้เพียงรูปทรงที่ทำให้รู้สึกถึงความเป็นคนเท่านั้นเพื่อเป็นการนำความสนใจไปสู่เรื่องของบรรยากาศให้มากยิ่งขึ้นกว่าผลงานในชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากภาพร่างที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมด 4 ชิ้น ข้าพเจ้าได้เลือกนำภาพร่างชิ้นที่ 3 มาสร้างเป็นผลงานจริง เนื่องจากเป็นภาพร่างชิ้นที่มีความลงตัวในแง่ของสีและน้ำหนักมากที่สุดโดยในภาพร่างชิ้นนี้สามารถให้บรรยากาศของความเบิกบานใจ แสดงให้เห็นถึงการปลดปล่อยอย่างอิสระได้ตรงตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาจากชั้นที่ 2 โดยเน้นความถูกต้องสมจริง และการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น กิริยาท่าทางของกลุ่มคนที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตแสดงออกอย่างอิสระ โดยการใช้ริ้วรอยของที่แปรงเป็นลักษณะเด่นในการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวของกลุ่มคน

ภาพร่างชั้นที่ 2 เป็นภาพร่างที่มี บรรยากาศ ความตื่นเต้น เร้าใจ แสงสีที่กระทบลงบนใบหน้าของแต่ละบุคคลที่กำลังมีความสุขสนุกสนานกับการร่วมชมคอนเสิร์ต เป็นภาพที่มีองค์ประกอบศิลป์ที่ลงตัวที่สุดจึงนำมาขยายเป็นผลงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้ได้แก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากชุดที่ผ่านมา คือ มีการเน้นช่องว่าง (Space) ให้มีบรรยากาศ ระยะเวลาหลัง และรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นสัดส่วนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจากสภาพแวดล้อมจัดวางให้เกิดเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวเน้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนสีของแสงที่กระทบลงบนกลุ่มคนที่ร่วมชมคอนเสิร์ตอย่างอิสระ

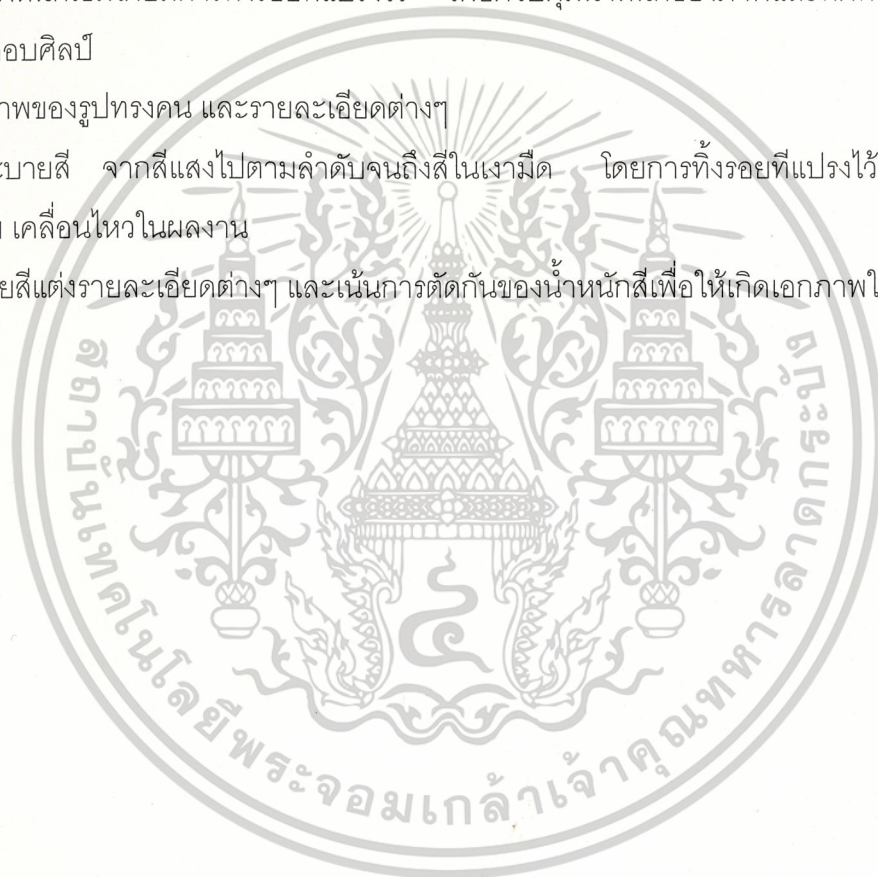
ภาพร่างชั้นที่ 4 เป็นภาพร่างที่มีความเด่นในเรื่องของบรรยากาศ แสง สี และระยะเป็นอย่างมากจึงนำภาพร่างชิ้นนี้มาขยายเป็นผลงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงหรือทำซ้ำและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างงาน

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เริ่มจากการร่างภาพเพื่อให้เกิดภาพร่างที่สมบูรณ์ และลงตัว ทั้งทางด้านองค์ประกอบศิลป์ และบรรยากาศของสีส่วนรวมเป็นหลัก เมื่อได้ภาพร่างที่ลงตัวแล้วจึงนำไปขยายทำเป็นผลงานจริง โดยมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เริ่มจากการรองพื้นเฟรมผ้าใบด้วยโทนสี บรรยากาศในโทนสีร้อน ด้วยสีน้ำอะครีลิค โดยคลุมบรรยากาศของโทนสีภายในภาพ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
2. เพิ่มน้ำหนักเข้มโดยมีการทิ้งรอยที่แปร่งไว้ เพื่อควบคุมน้ำหนักของภาพและทิศทางขององค์ประกอบศิลป์
3. ร่างภาพของรูปทรงคน และรายละเอียดต่างๆ
4. เริ่มระบายสี จากสีแสงไปตามลำดับจนถึงสีในเงามืด โดยการทิ้งรอยที่แปร่งไว้เพื่อให้เกิดความ เคลื่อนไหวในผลงาน
5. ระบายสีแต่งรายละเอียดต่างๆ และเน้นการตัดกันของน้ำหนักสีเพื่อให้เกิดเอกภาพในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

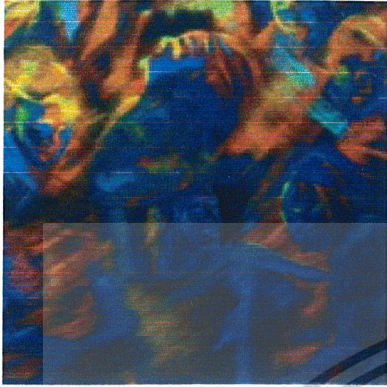
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานในชุด สีสันของชีวิต ของข้าพเจ้ามีรูปแบบและแรงบันดาลใจมาจากสภาพความเป็นจริงที่สามารถพบเห็นได้ในงานคอนเสิร์ตต่างๆ ที่มีความสนุกสนาน บรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนชายและหญิง ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงานศิลปะที่เน้นถึง บรรยากาศ ณ เวลานั้นที่มีความสนุกสนานและปลดปล่อย

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

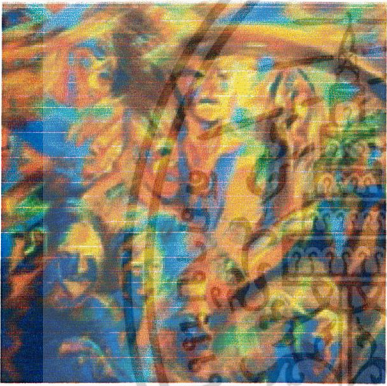
จุดเด่นทางทัศนธาตุในผลงานของข้าพเจ้าอยู่ที่ ที่แปร่งที่แสดงถึงการเคลื่อนไหว บรรยากาศของสีที่ใช้เป็นโทนร้อน รูปทรงของคนที่ถูกตัดทอนรายละเอียดบางส่วน เพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหว น้ำหนักสีภายในภาพมี 3 น้ำหนักเพื่อให้เกิดระยะใกล้ไกลจุดที่ต้องการนำเสนอ คือ จุดเด่นภายในภาพทัศนธาตุเป็นสิ่งสำคัญและก่อตัวประสานกลมกลืนกันในผลงาน ข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆ ดังนี้

รูปทรง (Forms)

ก

- ก. รูปทรงของคน (Figurative) แสดงลักษณะท่าทาง และอากัปกริยาการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ และสนุกสนานของกลุ่มคนทั้งชาย หญิงที่ร่วมชมคอนเสิร์ต โดยอาศัยทิศทางและร่องรอยของที่แปร่ง เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญ

ข

- ข. สีในผลงานของข้าพเจ้าเป็นบรรยากาศของสีในโทนร้อนเพื่อแสดงในเกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ คือ สีเหลือง ส้ม แดง เป็นหลัก โดยไม่เน้นสีตามความเป็นจริงที่เห็นด้วยตา สีในผลงานจึงเกิดจากการสร้างขึ้นใหม่ โดยให้สีแดงครอบคลุมบรรยากาศสีภายในภาพ ให้สีเหลืองและส้มเป็นน้ำหนักอ่อนทำให้ภาพสว่างขึ้น ในจุดที่ต้องการเน้น และน้ำหนักเข้มสุด คือ สีน้ำเงินอมม่วงและเขียวให้น้ำหนักสีเป็นตัวสร้างระยะใกล้ไกลในผลงาน

ค

พื้นผิว (Texture)

- ค. ในผลงานของข้าพเจ้าจะแสดงพื้นผิวที่เรียบด้วยกระบวนการ (Style) การระบายสี ที่ทิ้งริ้วรอยของที่แปร่งไว้ให้เห็นในภาพ แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างอิสระของกลุ่มคน²

² เกียรติศักดิ์ ชานนารต. การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง. กรุงเทพมหานคร ;

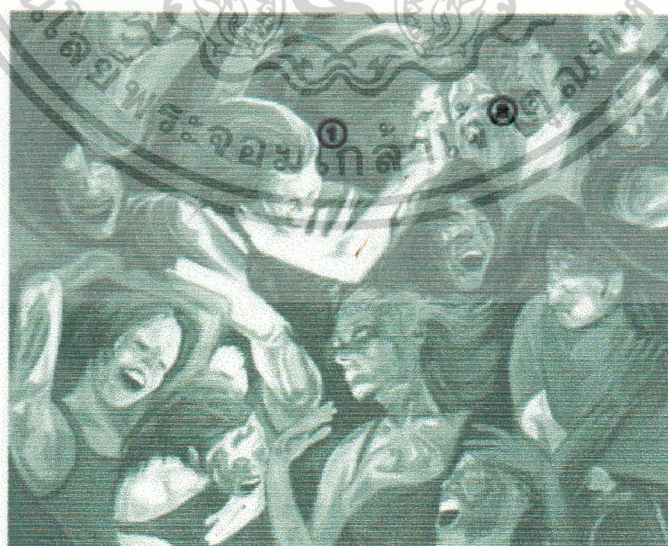
อมรินทร์ พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2544.

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

นอกจากอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ ที่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้ว ผลงานศิลปะที่ดีต้องอาศัยความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์กับการจัดการทางทัศนศิลป์เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามความต้องการการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งดังจะได้กล่าว และวิเคราะห์ในผลงานของข้าพเจ้าดังนี้

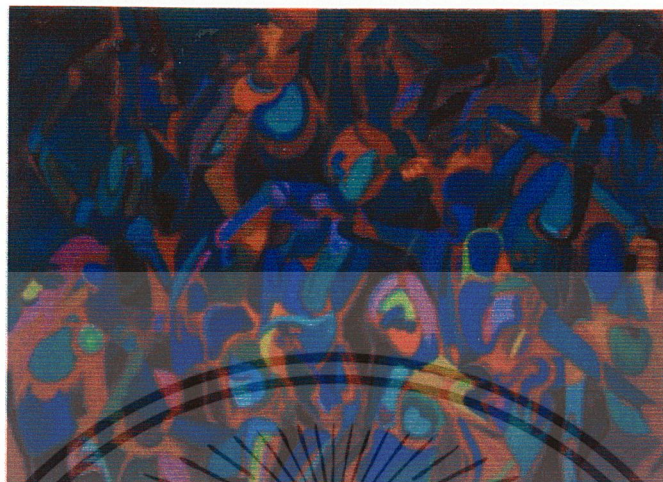

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 1

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 2

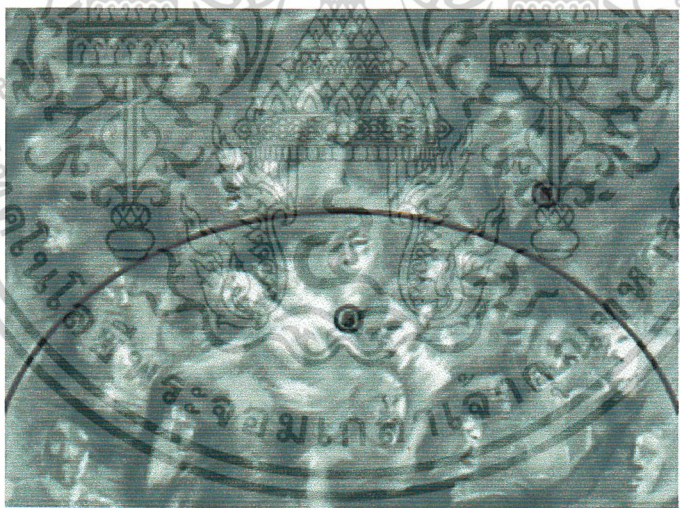

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชั้นที่ 3

รูปโครงสร้างผลงานชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชั้นที่ 4

รูปโครงสร้างผลงานชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพขั้นที่ 1 ในผลงานชิ้นนี้ต้องการถ่ายทอดความสนุกสนานตามสีหน้า ท่าทาง และรอยยิ้ม ครอบคลุมด้วยระยะบรรยากาศของสีที่สดใส รูปทรงของกลุ่มคนที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างลงตัว

ภาพขั้นที่ 2 ในผลงานชิ้นนี้ได้กำหนดโทนสีเป็นโทนสีร้อน โดยมีการกระจายสีเพื่อให้เกิดบรรยากาศโดยรวมของภาพ ประกอบกับรูปทรงคนที่มีการตัดทอนรายละเอียด และเน้นในบางส่วนเพื่อให้เกิดเอกภาพในชิ้นงาน

ภาพขั้นที่ 3 ในผลงานชิ้นนี้มีความกลมกลืนทางด้านบรรยากาศของภาพโดยรวม

ภาพขั้นที่ 4 ในผลงานชิ้นนี้มีการกระจายองค์ประกอบภาพอย่างกลมกลืน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ภาพขั้นที่ 1 ความหลากหลายในผลงานชิ้นนี้ อยู่ที่รูปทรงคนที่หลากหลายหน้าตา ท่าทางที่กระจายไปทั่วทั้งภาพ ทำให้ผลงานดูสนุกสนานมีความเคลื่อนไหว

ภาพขั้นที่ 2 โดยรวมของผลงานชิ้นนี้ ความหลากหลายจะอยู่ที่กิริยาท่าทางของรูปทรงคนที่ดูปลดปล่อยและอิสระ

ภาพขั้นที่ 3 ผลงานชิ้นนี้มีความหลากหลายทางด้านทิศทางและการเคลื่อนไหวของกลุ่มคน

ภาพขั้นที่ 4 ผลงานชิ้นนี้มีความหลากหลายในการแสดงออกของสีหน้าและท่าทางมากขึ้น

3. ความสมดุล (Balance)

ภาพขั้นที่ 1 ความสมดุลของงานชิ้นนี้ ที่เห็นได้ชัดเจนคือรูปทรงของคนที่อัดแน่น และกระจายไปทั่วทั้งภาพ

ภาพขั้นที่ 2 ความสมดุลของงานชิ้นนี้ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ รูปทรงของคนในระยะหน้าทั้งชายและหญิงที่มีความสมดุลโดยการสร้างระยะด้วยน้ำหนักของสีที่อ่อน

ภาพขั้นที่ 3 ความสมดุลในภาพนี้อยู่ที่การกระจายของรูปทรงคน และแสงที่กระทบลงบนกลุ่มคนที่กระจาย ลดหลั่นจนเกิดระยะ

ภาพขั้นที่ 4 ความสมดุลระหว่างน้ำหนักสีในระยะหน้าและหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. สัดส่วน (Proportion)

ภาพขั้นที่ 1 สัดส่วนในผลงานชิ้นนี้อาศัยสัดส่วนจากความเป็นจริงเป็นหลัก รูปทรงของคนที่เน้นท่าทางต่าง ๆ และอารมณ์ความรู้สึกของใบหน้าลักษณะของรูปทรงคน

ภาพขั้นที่ 2 พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพนี้จะเป็นรูปทรงคนที่มีขนาดลดหลั่นกันไปตามระยะของภาพ

ภาพขั้นที่ 3 สัดส่วนของผลงานชิ้นนี้เน้นสัดส่วนของรูปทรงคนในระยะหน้า

ภาพขั้นที่ 4 สัดส่วนของผลงานชิ้นนี้ แบ่งสัดส่วนในระยะหน้าและหลังอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของน้ำหนักสี

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพขั้นที่ 1 ความเป็นเด่นในผลงานชิ้นนี้อยู่ที่กลุ่มรูปทรงของคนที่อยู่ในภาพที่ประสานสัมพันธ์ แสดงการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

ภาพขั้นที่ 2 ความเป็นเด่นของภาพอยู่ที่รูปทรงคนในระยะหน้า (หมายเลข 1.) ที่แสดงให้เห็นโดยการใช้สีที่สว่างและสด

ภาพขั้นที่ 3 ความเป็นเด่นอยู่ที่ลักษณะการเคลื่อนไหวของรูปทรงคนที่อัดแน่นในระยะหน้า

ภาพขั้นที่ 4 ความเป็นเด่นอยู่ที่การใช้สัสดักัน ในระยะหน้าและหลัง โดยความเป็นเด่นจะอยู่ที่ส่วนบนของภาพ

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพขั้นที่ 1 ในผลงานสิ่งที่ทำให้ภาพดูเคลื่อนไหวคือ ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงคนที่กระจายไปทั่วทั้งภาพ

ภาพขั้นที่ 2 แสดงการเคลื่อนไหวในภาพโดยมีการเคลื่อนไหวที่ปลดปล่อยอย่างอิสระของรูปทรงคน

ภาพขั้นที่ 3 แสดงการเคลื่อนไหวของภาพโดยรูปทรง และวิธีการระบายสีแบบทิ้งรอยที่แปร่ง

ภาพขั้นที่ 4 แสดงการเคลื่อนไหวโดยการเน้นการตัดกันของน้ำหนักสี และรูปทรงของคนที่เป็นอิสระ

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “สีเส้นของชีวิต” ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความประทับใจส่วนตัวที่มีต่อบรรยากาศภายในงานคอนเสิร์ตซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกแห่งความสนุกสนาน โดยข้าพเจ้ามีการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าเป็นนักดนตรีคนหนึ่งและสามารถรับรู้ถึงช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานบันเทิงดังกล่าวจากงานคอนเสิร์ตต่างๆ อยู่เสมอ ทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบเห็นพฤติกรรม อากัปกริยาของผู้คนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างมีอารมณ์และความรู้สึกที่ร่วมไปกับจังหวะของดนตรีที่มีความสนุกสนาน เข้าใจ โดยในแต่ละบุคคลจะปลดปล่อยอารมณ์ของตนเองออกมาอย่างเต็มที่จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า นำเสนอถึงบรรยากาศเคลื่อนไหวของผู้คนที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่สนุกสนาน ได้ปลดปล่อยอารมณ์อย่างอิสระไปตามจังหวะของดนตรีในลักษณะตามแบบอุดมคติส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าใช้สื่อทางทัศนธาตุซึ่งได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก มาสร้างให้เกิดเป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงรูปทรง (Figurative) ที่อยู่ในลักษณะผ่อนคลาย โดยข้าพเจ้ามีการลดทอนรายละเอียดที่ไม่สำคัญลงให้เหลือเพียงลักษณะของบรรยากาศ ที่มีความเคลื่อนไหวตามการเขียนแบบ Futurist คือ การเขียนให้ภาพซ้อนกันโดยสร้างระยะให้เกิดขึ้นจากขนาดของ เส้น สี และ น้ำหนัก ทำเป็นผลงานชิ้นทั้งหมด 4 ชิ้น โดยในแต่ละชิ้นจะต้องผ่านกระบวนการร่างภาพร่างก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อมีการพัฒนาภาพร่างจนได้ชิ้นที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดทั้งทางด้านทัศนธาตุ และตรงตามแนวความคิดแล้วจึงเลือกนำมาขยายทำเป็นผลงานจริง จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตามรูปแบบของการเขียนงานจิตรกรรมสีอะครีลิค กระทั่งสำเร็จเป็นผลงานจริงทั้ง 4 ชิ้น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้พบกับปัญหาที่ยากต่อการควบคุมบรรยากาศของสีโดยรวมทั้งภาพ ข้อเสนอแนะควรลงสีในส่วนต่าง ๆ ให้ทั่วทั้งภาพเพื่อให้ได้โครงสีโดยรวมตามต้องการและจึงค่อยเพิ่มรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ความบกพร่องนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ความสำคัญต่อขบวนการสร้างสรรค์งาน
ภาพร่าง เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมให้มากที่สุดและเพื่อการพัฒนาผลงานที่ดีต่อไปในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

1. รองศาสตราจารย์ อัครนีย์ ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่. สำนักพิมพ์ โอเดียน สโตร์, 2537.
2. เกียรติศักดิ์ ชานนารอด. การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง. กรุงเทพมหานคร; อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง, 2544.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

สี่สັນของชีวิต, 2545

เทคนิค Acrylic on Canvas

ขนาด 140 x 180 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

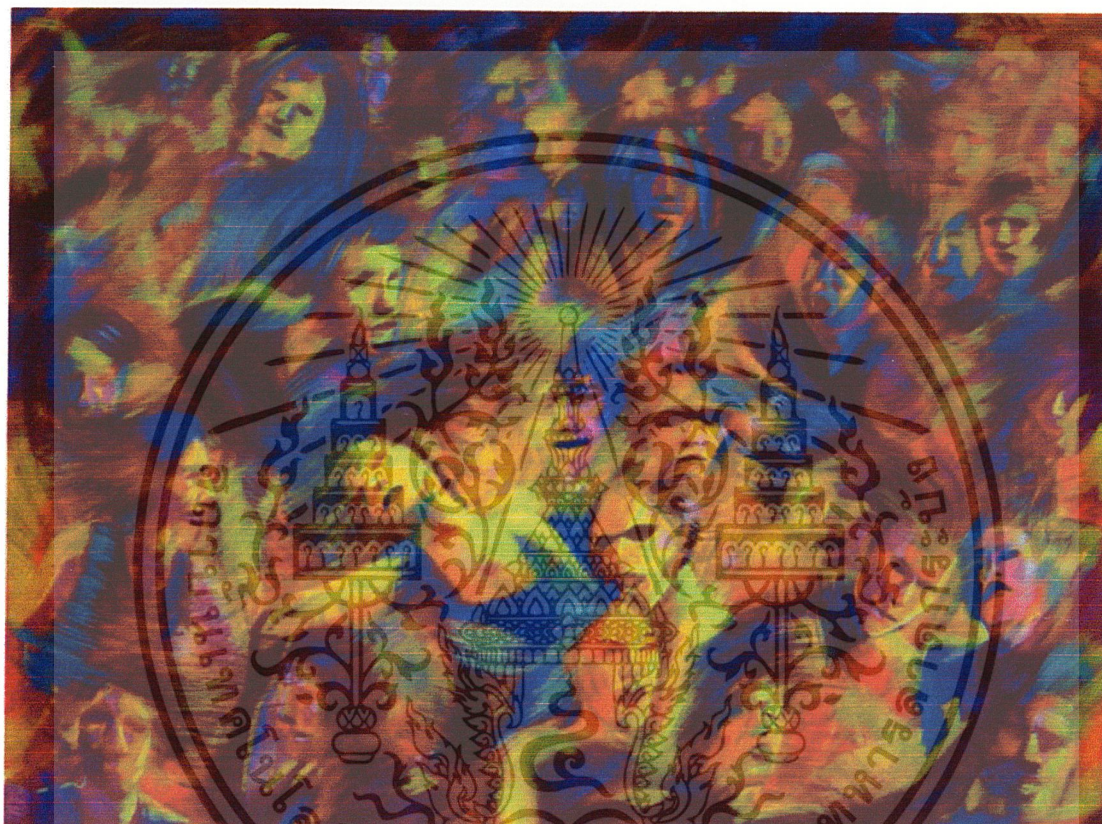
สีสั้นของชีวิต, 2545

เทคนิค Acrylic on Canvas

ขนาด 150 x 220 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

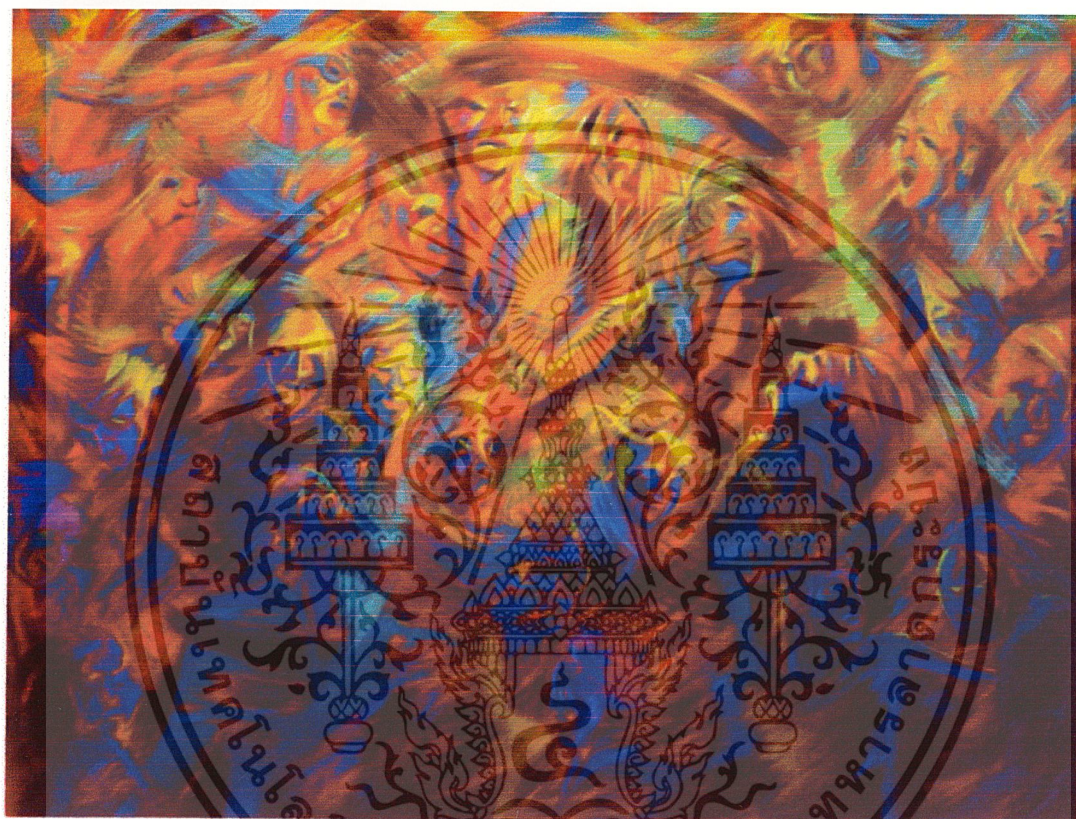
สี่สีนของชีวิต, 2545

เทคนิค Acrylic on Canvas

ขนาด 150 x 200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

สีเส้นของชีวิต, 2545

เทคนิค Acrylic on Canvas

ขนาด 150 x 200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้