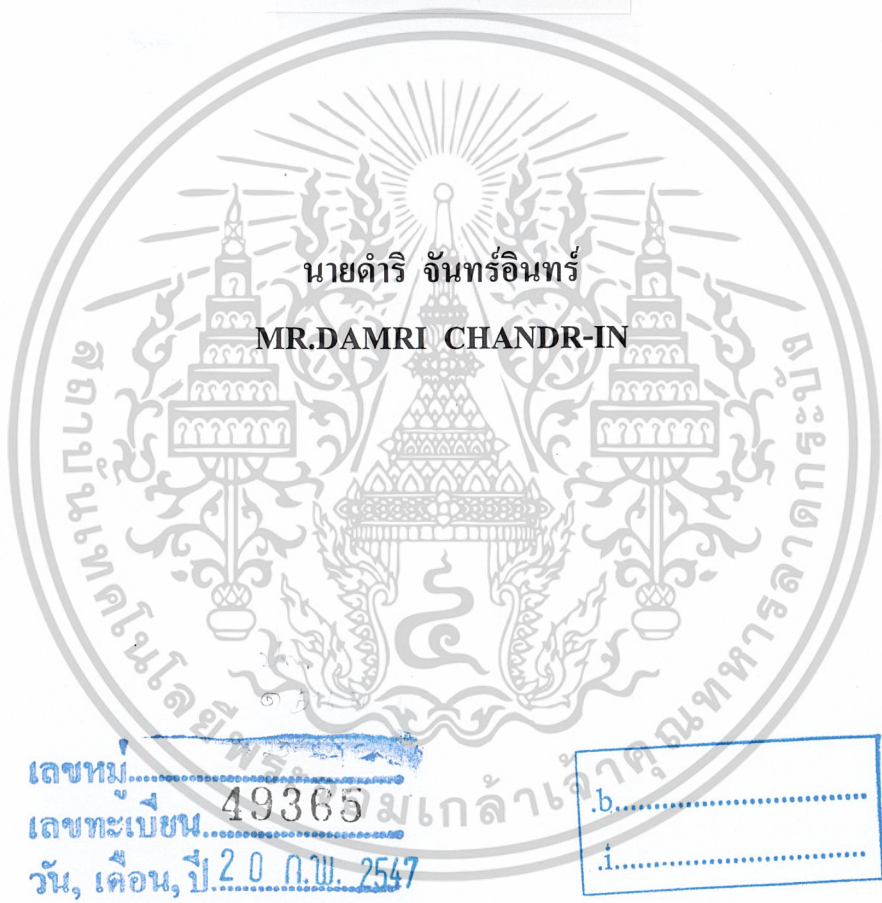

เมืองมนุษย์

PANDEMONIUM CITY

นายดำริ จันทร์อินทร์
MR.DAMRI CHANDR-IN

เลขหม.....
เลขทะเบียน 49365
วัน, เดือน, ปี 20 ก.พ. 2547

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

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์เดชา วราขุน)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

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

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

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

.....กรรมการ (อาจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)
.....กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อติตา จันทังเพ็ชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์วุฒิกร คงคา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	เมืองมนุษย์
	Pandemonium City
ชื่อ	นายดำริ จันท์อินทร์
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2545
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์วุฒิกร คงคา

บทคัดย่อ

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมือง กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าเจริญทางด้านเทคโนโลยีและวัตถุ กรุงเทพมหานครจึงเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพและหน้าตาการอพยพและย้ายถิ่นของคนต่างจังหวัดต่างก็เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพศึกษาหาความรู้หลังจากจบการศึกษาที่ตั้งรกรากหางานทำอยู่ในกรุงเทพมหานคร จึงทำให้กรุงเทพมหานครแออัดไปด้วยผู้คนกระแสนเศรษฐกิจที่ตกต่ำกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ผู้คนจึงมีวิถีชีวิตที่รีบเร่งและแข่งขันแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองเป็นหลักจนหลงลืมคุณค่าภายในจิตใจที่สั่งงามผู้คนรอบข้างเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าขาดความเนื้อเชื้อใจกัน อยู่ด้วยความไม่แน่ใจถึงปลอดภัยในชีวิต ชีวิตของผู้คนก็ไม่ต่างไปจากหุ่นละครที่แสดงไปตามบทบาทที่ตัวเองและสังคมซึ่งนำให้กระทำและดำเนินชีวิต ความเสื่อมถอยและความตกต่ำภายในจิตใจจึงเกิดการเจ็บป่วยทางจิตสับสน ฟุ้งซ่าน ขาดความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ มนุษย์จึงดำเนินชีวิตอย่างเงิบเหงาโดดเดี่ยวตราบโศกที่ยังไม่ได้มีการกระจายรายได้ และการจ้างงานลงไปในส่วนภูมิภาคความยากจนและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นตัวผลักดันให้มนุษย์อพยพย้ายถิ่นเข้ามาหางานทำอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีทางหมดไปจากสังคมไทย ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจจึงนำปัญหาเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมจำนวน 4 ชิ้นในลักษณะรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยอาศัยความเป็นจริงจากมุมมองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามแนวความคิดและจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “เมืองมนุษย์” ที่มีเนื้อหาและรูปแบบของผลงานที่เสียดสีประชดประชันสังคมที่ข้าพเจ้าอาศัยและดำเนินชีวิตอยู่

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดอุปถัมภ์เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณงามความดี ตลอดจนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ซึ่งแนะแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมประสบการณ์ และขอขอบพระคุณอาจารย์วุฒิกร คงคา ผู้ซึ่งให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหากทุกขั้นตอนจนโครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

๒

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	3
วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
ขอบเขตของโครงการ	4
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	5
ที่มา	5
อิทธิพลที่ได้รับและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	7
แนวความคิดสร้างสรรค์	11
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	12
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	13
กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม	20
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	22
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	22
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	25
บทที่ 5 บทสรุป	37
บรรณานุกรม	39
ผลงานศิลปะ	40
ประวัติผู้เขียน	45

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบแหล่งที่มาแห่งความบันดาลใจ	6
ภาพอิทธิพลและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	8
ภาพประกอบ ภาพร่าง ผลงานศิลปะ	13
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 1	41
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 2	42
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 3	43
ภาพผลงานสร้างสรรค์ ชั้นที่ 4	44

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ จึงรู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทที่ข้าพเจ้าเคยอยู่อาศัย สังคมชนบทมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่เร่งรีบและไม่แข่งขัน ซึ่งแตกต่างจากสังคมเมืองที่ผู้คนเริ่มห่างเหินกัน ไร้น้ำใจและขาดศีลธรรม อยู่ด้วยความหวาดระแวง ไม่เป็นมิตรต่อกันแก่งแย่งและช่วงชิงโอกาสเพื่อความอยู่รอด เมื่อมนุษย์แสวงหาความสุขจากภายนอกจนหลงลืมคุณค่าภายในจิตใจที่ดีงาม ปัญหามากมายก็เกิดขึ้น ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะสังคมเมือง วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนมีชีวิตอยู่ด้วยความรีบเร่ง สภาพที่แออัดและเห็นแก่ตัว และเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายหน้าตาและอาชีพ จากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้ผู้คนอพยพย้ายถิ่นเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นโดยทั่วไปแล้ว บุคคลจะมีความผูกพันกับเครือญาติ สังคม และท้องถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นทุนอยู่แล้ว ดังนั้นหากบุคคลพอใจสถานะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานะด้านอื่น ๆ ในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ บุคคลย่อมไม่คิดหรือไม่ต้องการจะทิ้งถิ่นฐานและญาติมิตรไปอาศัยอยู่ในอาณาเขตอื่น นั่นคือ หากบุคคลสามารถคงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตนไว้ในระดับที่ตนพอใจ หรือบุคคลมีโอกาที่จะเขยิบฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนได้ง่ายตามความมุ่งหวังแล้ว บุคคลย่อมไม่ต้องการจากถิ่นกำเนิด หรือท้องถิ่นที่อาศัยนั้นไป ในทางตรงข้าม หากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของถิ่นกำเนิด หรือท้องถิ่นที่อาศัยไม่เปิดให้บุคคลเขยิบฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนได้ตามที่ตนมุ่งหวัง หรือหากสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสถานะด้านอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นผลให้บุคคลไม่สามารถคงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไว้ในระดับที่ตนพอใจได้ บุคคลย่อมต้องการย้ายถิ่น ไปอาศัยอยู่ในถิ่นอื่นที่คาดว่า สถานภาพของตนจะดีขึ้นกว่าเดิม¹

จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรและขนาดสัดส่วนของพื้นที่ที่จำกัดไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร จึงเกิดการขยายเมืองเพื่อระบบอุตสาหกรรมและการจ้างงาน ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีอัตราส่วนพื้นที่ต่อ

¹ เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์. ประชากรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร, สถาบันประชากรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จำนวนประชากรไม่สมดุลกัน เพราะมีประชากรจากท้องถิ่นอื่นย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก นับว่าเป็นอันดับที่ 16 ของโลก และมีอัตราการเพิ่มของประชากรประมาณ ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งนับว่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศภายในเอเชีย²

การเพิ่มของประชากรย่อมมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและถ้าการเพิ่มของประชากรไม่ได้สัดส่วนกับทรัพยากรธรรมชาติและองค์ประกอบ หรือปัจจัยการผลิตของประเทศ ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจำแนกเป็นหัวข้อ ดังนี้

1. ปัญหาทางด้านอาหาร
2. ปัญหาทางด้านการใช้ที่ดิน
3. ปัญหาทางด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
4. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์วิทยา
5. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
6. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการไม่มีงานทำ
7. ปัญหาการตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของประชากร
8. ปัญหาการย้ายถิ่นหรืออพยพของประชากร
9. ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ³

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ปัญหาตามมา ก็ตามมา ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้คนให้ตกต่ำ เพราะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด อัตราการแข่งขันและเห็นแก่ตัวก็เพิ่มมากขึ้น สุขภาพจิตและการป่วยทางจิต ทำให้ผู้คนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาสังคมและความปลอดภัยในชีวิต

ปัญหาชีวิตอุตสาหกรรมและชีวิตชาวกรุงอันเป็นผลมาจากการเพิ่มของประชากรจะก่อให้เกิดกรณีอันเรียกได้ว่า ความพิการทางสังคม หรือพยาธิทางสังคม ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาเด็กเร่ร่อนและอันธพาล
2. ปัญหาการติดยาและสิ่งเสพติด
3. ปัญหาการติดเหล้าและอุบัติเหตุ

² สันทัด เสริมศรี. ประชากรศาสตร์ทางสังคม. กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข-อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539

³ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน. ประชากรของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์การศาสนา, 2521

4. ปัญหาโศกณิและกามโรค
5. ปัญหาอาชญากรรมและการว่างงาน

จากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะประชาชนมีความรู้สึกถูกป้อนป่วนทางจิตใจ สุขภาพจิต สุขภาพจิตเสีย เกิดความไม่สงบทางอารมณ์ เกิดว่าเหว่ ถูกบีบคั้นทางกคคคค เนื่องจากต่อสู้แก่งแย่งเพราะการเพิ่มประชากร⁴

จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมีมากขึ้นเพราะการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเจริญก้าวหน้าในวงการแพทย์และสาธารณสุข นโยบายประเทศไทยกำลังแก้ไขปัญหาและลดจำนวนประชากร

โดยการวางแผนครอบครัวและขยายความเจริญกับการจ้างงานสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ

ความเป็นและความสำคัญของโครงการ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ได้ชื่อว่า เจริญทางด้านเทคโนโลยีและวัตถุ เมืองที่เต็มไปด้วยผู้คน ทั้งคนในพื้นที่และต่างวัฒนธรรมจากหลายท้องถิ่นที่อื่น ต่างก็เข้ามาอาศัยอยู่อย่างแออัด บ้างก็มาทำงานหาเลี้ยงชีวิต บ้างก็มาศึกษาหาความรู้ หลังจากนั้น ก็ตั้งรกรากอยู่ในเมืองหลวงจนแออัด จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและการเพิ่มมากขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกับเวลาเพื่อความอยู่รอดตามจุดมุ่งหมายที่ตัวเองและสังคมกำหนด มีชีวิตประจำวันที่ซ้ำซากจำเจ ไม่มีสีสันและความแปลกใหม่ในชีวิต

จากจำนวนประชากรที่มากขึ้นกับพื้นที่ที่จำกัด สภาพทางสังคมที่บีบคั้นและกคคคคทำให้จิตใจของคนเริ่มป่วยทางจิต อยู่ด้วยความหวาดระแวง โดดเดี่ยวและเงียบเหงา ไม่เป็นมิตรและสัมพันธ์ภาพอันดีต่อกัน ภาพของความช่วงชิงเพื่อความอยู่รอดการต่อสู้ดิ้นรนจึงปรากฏชัดเจนให้พบเห็นในสภาพแวดล้อมสังคมเมืองปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสนอให้เห็นภาพความแออัดของผู้คนจำนวนมากที่มาอยู่รวมกันในพื้นที่ที่จำกัด และคับแคบในเมืองใหญ่กับสภาพจิตใจที่เสื่อมถอยลง ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อวัตถุประสงค์ภายนอกจนทอดทิ้งรากเหง้าแห่งจิตวิญญาณที่ดั้งเดิมให้หายไปจากสังคมไทย

⁴ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. ประชากรของ

ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์การศาสนา, 2521

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. เพื่อสะท้อนความคิดและอารมณ์สะท้อนใจส่วนตัวผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ
3. เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการในงานจิตรกรรมโดยผสมผสานกันระหว่างการระบายสี (Paint) การตัดรูปทรงซ้อนกันเป็นระดับ (Relief) ที่แตกต่างกันเพื่อผลของรูปทรงที่ทับซ้อน เส้น สี บรรยากาศและมิติที่เป็นเอกภาพเดียวกัน

ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ โดยผสมผสานกับการติดปะวัสดุบนงานจิตรกรรมโดยอาศัยมุมมองต่างๆ ที่พบเห็นจากสถานที่จริงจากการถ่ายภาพ วาดเส้นจากสถานที่จริงแล้วนำมาจัดวางและสร้างองค์ประกอบขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการและความรู้สึกส่วนตัว

1. ด้านเนื้อหา ต้องการแสดงให้เห็นภาพของกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งมีหลากหลายอาชีพและหน้าตาโดยแสดงออกความรู้สึกจากใบหน้า ดวงตา และท่าทางการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใบหน้าแต่ละคนมีความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจกันแข่งขันรับแรงกดดันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงสภาพจิตใจที่ตกต่ำในเมืองใหญ่ ที่อยู่กันอย่างแออัด
2. ด้านรูปแบบ ข้าพเจ้านำเอาภาพของสถานที่ต่าง ๆ เช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ป้ายรถเมล์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หน้าห้างสรรพสินค้า สองข้างถนนที่มีกลุ่มคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก รูปร่างคนที่คล้ายหุ่น ปราศจากชีวิตและจิตใจอยู่รวมกันอย่างแออัด
3. ด้านเทคนิค ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคสื่อผสม (Mixed Media) ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยตัดแผ่นยางเป็นรูปร่างคนสร้างอารมณ์ ความรู้สึกทางใบหน้าให้คล้ายหุ่นและเน้นรายละเอียดความสำคัญต่างกันไปตามระยะใกล้ไกล ใช้วิธีการ ภาาระบายสีให้เกิดระยะความลึกและบรรยากาศไกลออกไปด้วยสีอะคริลิก และสีน้ำเงิน ใช้โทนสีเย็น (Cool Tone) เพื่อให้เกิดความรู้สึก สลดหดหู่ สร้างพื้นผิวให้แตกต่างกันไปในระยะใกล้ไกลในรูปร่างคน
4. จำนวนและขนาดของผลงานจิตรกรรม 4 ชิ้น
 1. ขนาด 200 X 300 ซม.
 2. ขนาด 150 X 200 ซม.
 3. ขนาด 150 X 200 ซม.
 4. ขนาด 180 X 250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

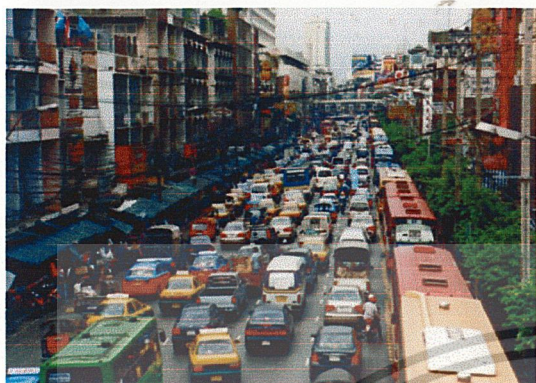
ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

กระแสเศรษฐกิจที่ตกต่ำกับจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นมนุษย์จึงต้องดิ้นรนต่อสู้ เพื่อหาโอกาสให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านเงินทองและความสุขสบายทางกายกรงเทพมหานคร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสและการจ้างงาน ผู้คนหลายท้องถิ่นจากที่อื่นต่างก็เข้ามาหางานทำ เมื่อมีงานก็ย่อมมีเงินคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ แต่ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรที่หนาแน่นกับพื้นที่ที่จำกัด ทำให้ผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างแออัด เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ปัญหามากมายก็เกิดขึ้นตามมาภายหลังบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยภาพชีวิตที่หลากหลายอาชีพและหน้าตา ที่เดินกวัก ไกวไปมาตามท้องถนน บนรถเมล์ สะพานลอย ป้ายรถเมล์ และสถานที่ต่าง ๆ ในเมือง

ข้าพเจ้าสังเกตและเฝ้ามองพฤติกรรมของชีวิตรอบ ๆ ข้างมีแต่คนแปลกหน้า ขาดความไว้วางใจเชื่อใจกันอยู่ด้วยความหวาดระแวง ชีวิตก็ไม่ต่างกับหุ่นละครที่ต้องแสดงไปตามกฎเกณฑ์ที่ตนเองและสังคมกำหนดชี้ทางให้ดำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของเมืองทำให้จิตใจของมนุษย์ที่มาอยู่อาศัย เสื่อมถอย ตกต่ำ ขาดศีลธรรมความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่ห่างหายไป มนุษย์จึงเจ็บเหงา โดดเดี่ยวส่งผลต่อสภาพจิตใจจึงเกิดการเจ็บป่วยทางจิตสับสน ฟุ้งซ่านดำเนินชีวิตประจำวันอย่างซ้ำซาก ไม่มีความแปลกใหม่ให้ชีวิต เมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและปัญหามากมายที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่อยังไม่มีมีการกระจายรายได้และการจ้างงานลงไปในส่วนภูมิภาค ความยากจนและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็เป็นตัวผลักดันให้มนุษย์อพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัย หางานทำอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีทางหมดไปจากสังคมไทย

สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางด้านศิลปะที่เสียดสีและประชดประชันสังคมที่ข้าพเจ้าอาศัยและดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบที่มามีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

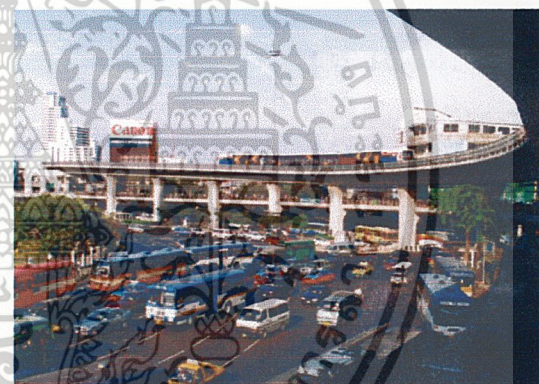
รถติดจำนวนมากแสดงถึง
จำนวนประชากรที่มากด้วย

ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางกับ
การรอคอยของคนทำงานที่ต่อสู้
และค้นหาเลี้ยงชีวิต

องค์ประกอบและ โครงสร้างที่สลับ
ซับซ้อนของสิ่งก่อสร้างเมือง

ยานพาหนะที่มากมาย บนท้องถนน
คือ ปัญหาจราจรติด

วิถีชีวิตกับการดำเนินชีวิตประจำ
วัน บนท้องถนนและริมทางเท้า

เวลากับการเดินทางที่หลากหลายรูป
แบบของคนเมือง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากการได้พบเห็นสัมผัส และใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าอึดอัด เบื่อหน่ายและสะเทือนใจ กับภาพชีวิตที่จำเจและซ้ำซาก ผู้คนมากมายบนท้องถนนชีวิตที่ต้องต่อสู้ แข่งขันกับเวลาเพื่อได้มาซึ่งโอกาส เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เสียงที่ดังอึกทึกรึกโครมของยานพาหนะต่าง ๆ มลพิษที่ทำลายประสาทส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คือ สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกปฏิเสธและนำเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอเป็นผลงานศิลปะ

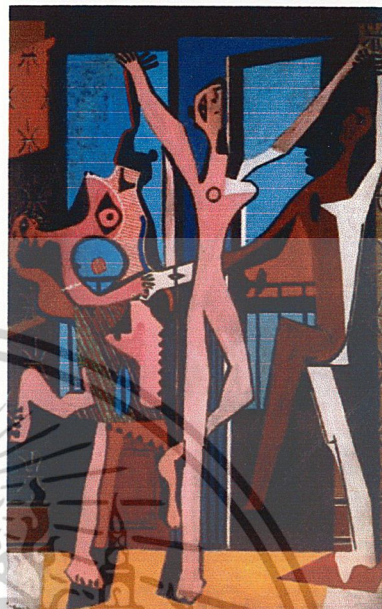
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

อิทธิพลในงานศิลปกรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากความชอบเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ในช่วงเวลาของการทำงานศิลปะ ข้าพเจ้าสนใจและศึกษางานศิลปะในลักษณะการสร้างรูปทรงให้ดูแปลกใหม่และเรียบง่ายจากศิลปิน 2 ท่านดังนี้คือ Pablo Picasso ซึ่งเป็นศิลปินผู้นำลัทธิคิวบิสต์อยู่ระหว่าง ค.ศ. 1881 – 1973 เป็นจิตรกรชาวสเปนที่ใช้รูปทรงได้อย่างน่าสนใจยิ่ง การใช้เส้นและการสร้างรูปทรงได้อย่างลงตัว สัมพันธ์กันในแง่ของทัศนศิลป์ ผลงานของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในงานศิลปะของ Pablo Picasso ในด้านการสร้างรูปทรง ให้ดูเรียบง่าย การใช้เส้นและการตัดทอนรายละเอียด จากผลงานที่นำมายกตัวอย่างดังนี้

ภาพประกอบอิทธิพลในงานศิลปกรรม

Pablo Picasso
Les Femmes d'Alger.1911
Oil on canvas
96 X 92 in

Pablo Picasso
Three Dancers.1925
Oil on canvas
84 X 56 in.

จากผลงานศิลปะของ Pablo Picasso ที่นำมายกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นผลงานชื่อ “Les Femmes d'Alger” และผลงานชื่อ “Three Dancers” จะเห็นได้ว่า Pablo Picasso คัดลอการูปทรงของคนได้อย่างลงตัว เส้นสายละเอียดที่ตัดทอนจนเกิดเอกภาพในผลงาน

ศิลปินคนที่ 2 ที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลและชื่นชอบผลงานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น แนวคิดรูปแบบและการสร้างสรรค์ผลงานเป็นศิลปินชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับอาเซียน ผลงานชื่อ “ลมหายใจเมืองหลวง” ของศิลปิน สันติ ทองสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศจิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน Asean Art Awards 1994 ณ ประเทศสิงคโปร์ คือแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในเมืองหลวง ผลงานจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สีน้ำมันมีวิธีการระบายสีแบบรวดเร็วและฉับไว โคร่งสีและบรรยากาศที่เงียบเหงา สลดหดหู่ ดังจะดูได้จากผลงานที่นำมายกตัวอย่างดังนี้

ภาพประกอบอิทธิพลในงานศิลปกรรม

“ลมหายใจเมืองหลวง”

สันติ ทองสุข

สีน้ำมันบนผ้าใบ

140 X 200 ซม.

“บนถนนในเช้าวันหนึ่ง”

สันติ ทองสุข

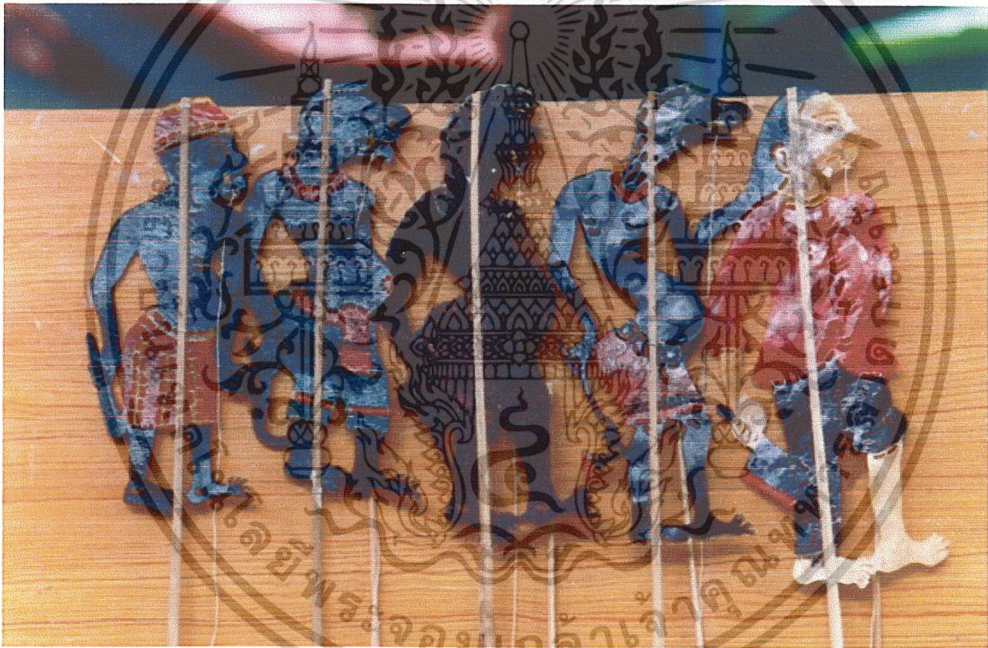
สีน้ำมันบนผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

140 X 200 ซม.

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปินสันติ ทองสุขมีความชำนาญในด้านการใช้เทคนิคสีน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม เส้นที่เฉียบขาดและฉับไว ประสานทับซ้อนกันจนดูกลมมัน และวุ่นวาย ตั้งแนวคิดที่ศิลปินได้วางไว้ ข้าพเจ้าได้อิทธิพลจากผลงานของสันติ ทองสุข คือแนวคิด โครงสีและการตัดทอนรายละเอียดของรูปทรง อิทธิพลอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับคือ ผนังตะลุงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของข้าพเจ้าเอง การสร้างผนังตะลุง ที่ดูเรียบง่ายรูปทรงและหน้าตาของหุ่นที่แปลกประหลาด การต่อแขนขาเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว ลักษณะพื้นผิวของผนังสัตว์ที่ นำมาทำตัวผนังตะลุงมีความงดงามตามธรรมชาติ ข้าพเจ้านำลักษณะเด่น ๆ เหล่านี้มาสร้างเป็นหุ่น โดยสร้างขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว เพื่อให้ผลงานกลมกลืนกับเรื่องราวและเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

รูปหุ่นตัวตลกผนังตะลุงวิธีการต่อแขนขา
ให้ดูมีความเคลื่อนไหวและรูปทรงที่แปลกประหลาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิด

ภาพชีวิตที่หลากหลายในเมืองใหญ่เป็นสิ่งสะท้อนและบอกเล่าเรื่องราวที่สามารถพบเห็นได้ในสภาพแวดล้อมสังคมเมืองปัจจุบัน วิถีชีวิตที่รีบเร่งเห็นแก่ตัว แข่งขันและช่วงชิง โอกาสเพื่อความอยู่รอด สภาพจิตใจที่ตกต่ำ การเจ็บป่วยทางจิต เสียบเหงาและว้าเหว่ ภาพของผู้คนจำนวนมากที่อยู่รวมกันอย่างแออัด ในสถานที่ต่าง ๆ ของเมือง แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจกัน กฎเกณฑ์ทางสังคมกับความต้องการทางด้านจิตใจ เป็นตัวชี้้นำการดำเนินชีวิตมนุษย์จึงไม่ต่างไปจากหุ่นละครที่ปราศจากชีวิตและจิตใจที่ดำเนินชีวิตและเดินไปมาพลุกพล่านบนท้องถนนในเมืองใหญ่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

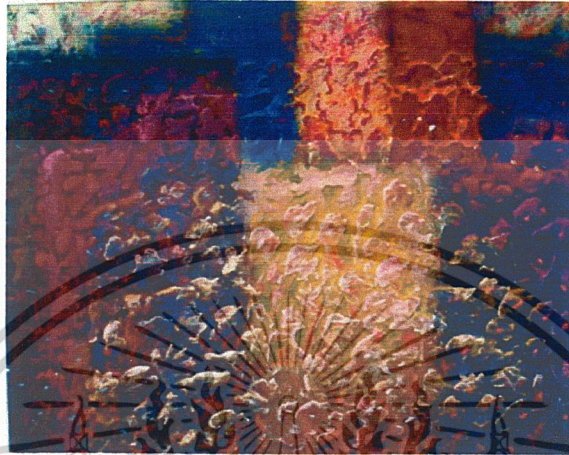
วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเริ่มจากการใช้ชีวิต รู้สึกพบเห็นและสัมผัสกับการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าในสภาพแวดล้อมสังคมเมือง กับผู้คนรอบ ๆ ข้างซึ่งต่างที่มาและต่างความรู้สึก ลักษณะและรูปแบบของผลงานจึงมีที่มาจากความเป็นจริง จากสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองหลวงที่มีผู้คนพลุกพล่าน เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สีลม หน้าห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่าง ๆ ที่มีผู้คนดำเนินชีวิตประจำวันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยข้าพเจ้าได้หามุมมอง จังหวะในด้านองค์ประกอบศิลป์ที่สลับซับซ้อนและน่าสนใจจากโครงสร้างต่าง ๆ ทางสถาปัตยกรรม เช่น ตึก อาคาร สะพาน ทางด่วนยกระดับ และสิ่งก่อสร้างเมือง

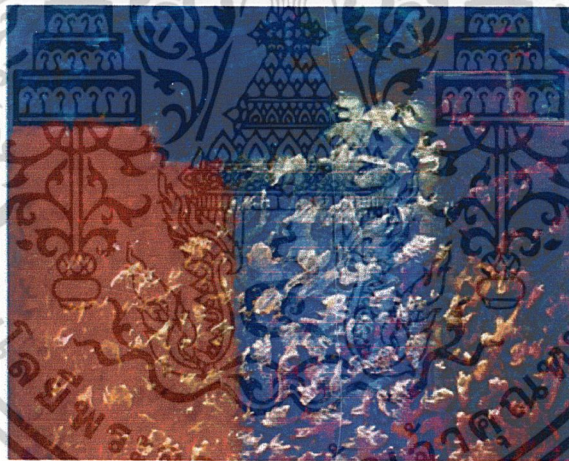
จากนั้นจึงบันทึกเป็นภาพถ่ายและการวาดเส้นจากสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อศึกษารายละเอียดตามแบบภาพร่างที่สร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อได้จังหวะองค์ประกอบศิลป์ของสถานที่ที่ลงตัวแล้วจึงนำ อากัปกิริยา ท่าทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่หลากหลายอาชีพ และหน้าตาที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้มาจัดวาง โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเมืองแล้วนำมาสร้างเป็นแบบภาพร่างจริง โดยเพิ่มรายละเอียด สี พื้นผิวและบรรยากาศให้กลมกลืนเพื่อแสดงออกความรู้สึกส่วนตัวต่อสภาพแวดล้อม สังคมเมืองปัจจุบัน

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ภาพร่างชิ้นที่ 3
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

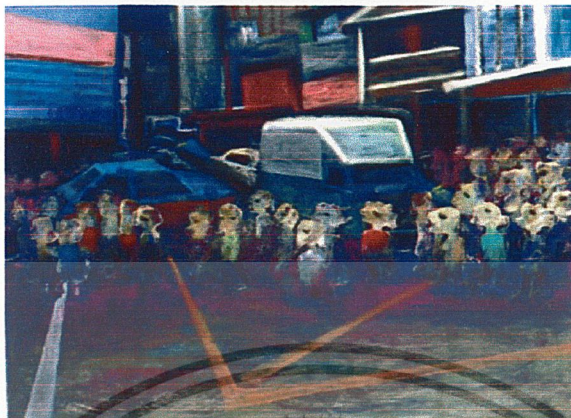
ภาพร่างจีนที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ต้องการนำเสนอจำนวนประชากรที่หนาแน่นและแออัดของกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในเมืองใหญ่ กระจายไปทั่วทั้งภาพ รูปทรงของตึกจากการที่ตัดทอนรายละเอียดลงมา เป็นเงาทับซ้อนกันจนเกิดความลึกและระยะใกล้ไกล โดยให้สถานกลมกลืนกันกับทำทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนจำนวนมาก สื่อสัญลักษณ์แทนการต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์ที่อาศัยอยู่รวมกันในเมืองฯ

โดยนำภาพร่างจีนที่ 4 ไปขยายเป็นผลงานจริงเพราะมีความสมบูรณ์ชัดเจนในแง่ทัศนธาตุ สี พื้นผิว น้ำหนักและบรรยากาศที่กลมกลืนกัน โทนสีที่เยียบขีมิชจนให้สลดหดหู่แสงเงาที่ตกกระทบลงบนตัวผู้คนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและลึกลับหายไป ในบรรยากาศของสีเขียวหลังเป็นทางด่วนยกระดับ เส้นตรงที่ตั้งตั้งทำให้เกิดความขัดแย้งในรูปทรงแต่ผสมกลมกลืนกันจนเกิดเอกภาพที่ลงตัว จึงนำไปขยายเป็นผลงานจริง

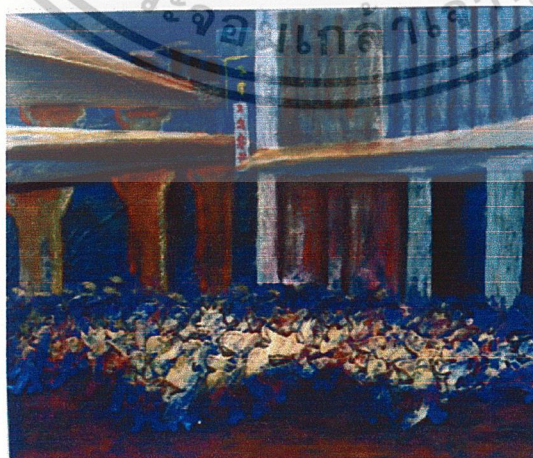
ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 2

ในงานภาพร่างชุดนี้ ได้เพิ่มรายละเอียดเนื้อหาและเรื่องราวให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยแก้ปัญหาจากภาพร่างชุดแรกที่ขนาดสัดส่วนของผู้คนไม่สัมพันธ์กันกับระยะใกล้ไกล โดยชุดนี้ได้สร้างรูปทรงของคนในระยะหน้าให้โตขึ้น และลดหลั่นกันไปในระยะใกล้ไกล และได้นำตู้โทรศัพท์ รถโดยสารประจำทาง แท็กซี่และยานพาหนะต่าง ๆ เข้ามาร่วมในภาพร่างชุดนี้ เพื่อให้ดูสนุกสนาน สมจริงในบรรยากาศสภาพแวดล้อมสังคมเมือง

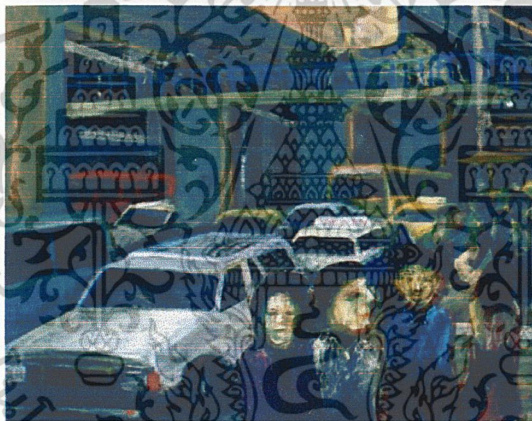
ได้นำภาพร่างจีนที่ 2 มาขยายเป็นผลงานจริง เพราะสิ่งก่อสร้างใหม่ไม่ได้แยกตัดขาดกับกลุ่มคนบนถนน โดยให้กลุ่มคนบางส่วนเดินสวนกันไปมาบนสะพานลอยข้ามถนน ทำให้เกิดเรื่องราวและเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นกับรายละเอียดที่สลับซับซ้อนของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นำภาพร่างจีนนี้มาถ่ายเอกสารตีพิมพ์ของตารางขยายสัดส่วนเป็นผลงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงหรือเผยแพร่อย่างอื่นถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

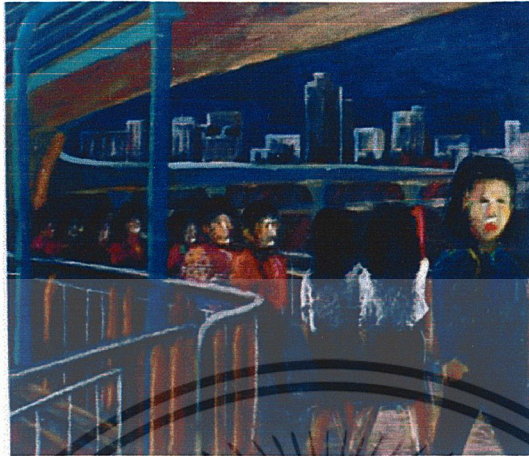
ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดนี้ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาจากชิ้นที่ 2 โดยเน้นความถูกต้องสมจริงมากยิ่งขึ้น รายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจนของสิ่งก่อสร้าง และเสื้อผ้า รูปร่าง หน้าตาของผู้คน รวมทั้งท่าทางการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน ของผู้คนในสังคมเมือง การเดินสวนกันไปมาบนถนน ริมทางเท้า บนสะพานลอย การรอคอยและการเบียดเสียดแย่งขึ้นรถโดยสารประจำทาง โดยใช้เส้นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเป็นเส้นนำสายตา ช่วยให้เกิดมิติความลึก ผลงานจึงมีการพัฒนาจากชุดที่ผ่านมา

ภาพร่างชิ้นที่ 2 เป็นภาพร่างที่มีรายละเอียดของเส้นและรูปทรงของสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจคือ เส้นนำสายตาของทางด่วนยกระดับที่ทำให้เกิดมิติความลึก ตัดกับเส้นสะพานลอยใต้ทางด่วน ที่มีผู้คนเดินไปมา ส่วนด้านล่างบนถนนเต็มไปด้วยขบวนพาหนะ และผู้คนที่เดินสวนกันไปมา จึงเป็นภาพร่างที่มีองค์ประกอบศิลป์ที่ลงตัวจึงนำมาขยายเป็นผลงานจริง

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้ได้แก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากชุดที่ผ่านมา คือ สร้างกลุ่มคนไม่เพียงแต่ให้หนาแน่นและแออัดเพียงอย่างเดียว แต่เน้นช่องว่าง (Space) ให้มีบรรยากาศความลึก รายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น รายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นสัดส่วนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของเมือง จัดวางให้เกิดเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวเน้นสีหน้าและแววตาของผู้คนให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่กำหนดไว้

ภาพร่างชิ้นที่ 2 เป็นภาพร่างที่มีมุมมองที่แปลกตาออกไป คือ ภาพมุมมองจากบนสะพานลอย โดยมีผู้คนเดินทางไปมาบนสะพาน ส่วนด้านบนมีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ด้านบนทางยกระดับ ส่วนด้านล่างมีรถยนต์พาหนะวิ่งไปมา เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวในด้านทัศนศิลป์ทั้งเส้น สี บรรยากาศ และมิติความลึก จึงนำภาพร่างชิ้นนี้มาขยายสัดส่วนเป็นผลงานจริง

กระบวนการสร้างงาน

การสร้างสรรคผลงานของข้าพเจ้า เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์และลงตัวแล้ว นำภาพร่างไปถ่ายเอกสารตีช่องตารางขยายเป็นสัดส่วนจริง โดยมีลำดับขั้นตอนการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1. เริ่มจากการรองพื้นเฟรมผ้าใบด้วยโทนสี บรรยากาศมวงน้ำเงิน ด้วยสีน้ำพลาสติก โดยคลุมบรรยากาศของโทนสีภายในภาพ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ตีช่องตารางลงบนเฟรมผ้าใบขยายสัดส่วนตามภาพร่าง จากนั้นจึงร่างภาพแบบคร่าว ๆ
3. ตัดแผ่นยางเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามภาพร่างในเฟรมผ้าใบนำมาติดด้วยกาวลาเท็กซ์ ในส่วนรูปทรงคน ใช้รูปที่เป็นแขนตัดแยกมาติดต่อกันอีกทีหนึ่ง ใช้รูปจี้เจาะเป็นรูกลมที่ขั้วต่อแขนใช้ไม้เสียบลูกชิ้นตัดเป็นข้อสั้น ๆ เสียบเป็นเดือยเพื่อให้รูปทรงคนคล้ายหุ่นเซคที่ดูมีความเคลื่อนไหว
4. ร่างภาพ รายละเอียดคร่าว ๆ บนรูปทรงคน บนแผ่นยางที่นำมาติดไว้ นำลูกตาเทียมที่ทำมาจากดินน้ำมันญี่ปุ่น มาติดลงบนตัวหุ่นในส่วนของดวงตาที่กำหนดไว้
5. จากนั้นใช้ Wall Putty มาปาดทับลงบนรูปทรง เพื่อสร้างพื้นผิว (Texture) โดยให้มีความหยาบละเอียดตามระยะใกล้ไกล เป็นระดับ (Relief) เพื่อให้ดูหยาบกระด้าง และเชื่อมโยงโทรมในบรรยากาศของเมืองและสภาพจิตใจของผู้คนใช้เหล็กแหลมขูดขีดเป็นเส้น เพื่อสร้างรายละเอียด
6. เมื่อ Wall Putty แห้งสนิทแล้ว ใช้สี อะคริลิกมาระบายสีตามภาพร่างจนทั่วทั้งภาพ
7. ระบายสีแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ทับไปอีกครั้งด้วยสีน้ำมัน จนผลงานเกิดความรู้สึกที่กำหนดไว้ และเกิดความเอกภาพในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

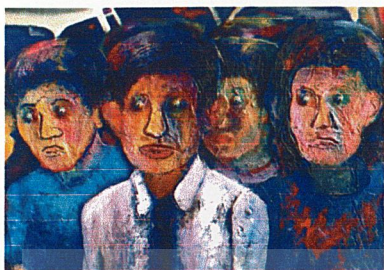
วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ของคนที่มาอาศัยอยู่ในสังคมเมือง ต่าง ๆ อาชีพและหน้าตา การเข้ามาหางานทำของคนจากหลายพื้นที่ที่อื่น จึงทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยอาชีพและการจ้างงาน สภาพจิตใจที่เสื่อมถอยลงกับการต่อสู้แข่งขันแสวงหาวัตถุนิยมหลงลืมคุณค่าภายในจิตใจที่ดั่งงาม ทำให้ผู้คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น รูปแบบของผลงานจึงสะท้อนธรรมชาติและชีวิตประจำวันของคนเมือง จากมุมมองอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

จุดเด่นทางทัศนธาตุในผลงานของข้าพเจ้าอยู่ที่พื้นผิวที่แสดงอย่างรุนแรงหยาบและขรุขระ บรรยากาศของสีที่ให้อารมณ์ความรู้สึกหดหู่ รูปทรงของคนที่ถูกตัดทอนรายละเอียดจนคล้ายหุ่นแสดงบทบาทตามสภาวะจิตใจที่ชี้แนะให้กระทำ ทัศนธาตุที่เด่นชัดที่สุดในผลงานคือ พื้นผิวสีและรูปทรง น้ำหนักภายในภาพ 3 น้ำหนัก เพื่อให้เกิดระยะใกล้-ไกล มีการเน้นน้ำหนักในระยะหน้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในจุดที่ต้องการนำเสนอคือ จุดเด่นภายในภาพทัศนธาตุเป็นสิ่งสำคัญและก่อตัวประสานกลมกลืนกันในผลงานข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์ทัศนธาตุต่าง ๆ ดังนี้

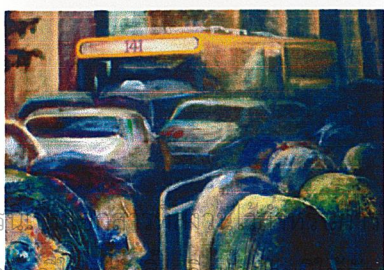
รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงของคน แสดงลักษณะท่าทางและอาการ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและแออัด ในสภาพแวดล้อมเมืองที่หลากหลายอาชีพและหน้าตาทับซ้อนกันจนแน่น กระจายไปทั่วทั้งภาพ รูปทรงของคนจึงถูกแทนค่าให้เป็นคนในสังคมกรุงเทพฯ ที่ต่อสู้และดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด โดยอาศัยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นตัวชี้หน้าบทบาทในสังคม ไม่นั่นความถูกต้องตามหลักความเป็นจริง โดยต้องตัดทอนรายละเอียดจนเป็นรูปทรงคนในอุดมคติส่วนตัวต่อแขนขา ให้ดูคล้ายหุ่น ทั้งรูปทรงผู้หญิงและผู้ชาย นักธุรกิจ นักศึกษา พ่อค้าหาบเร่ เด็กนักเรียน และคนทั่วไป ในรูปแบบของภาพนูนต่ำ (Bas - relief) และการระบายสีเป็นรูปทรงคนในระยะที่ไกลออกไป

ข. รูปทรงสะพานลอย ทางด่วนตึกอาคาร แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้าง ที่สลับซับซ้อนของเมืองที่รองรับจำนวนประชากร ความสะดวกรวดเร็วที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีพในเมืองใหญ่สร้างสรรค์ให้ดูเสมือนโทรรม สกปรก เสมือนคราบ ต่าง ๆ ที่ติดอยู่คือมลพิษจากท่อไอเสีย โดยตัดแผ่นยางเป็นนูนต่ำ (Bas - relief) และการระบายสีในระยะไกลออกไป ทำให้ภาพมีเรื่องราวและเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น

ค. รูปทรงของรถและยานพาหนะ เพื่อแสดงบรรยากาศของเมืองในความเป็นจริงที่มียวดยานพาหนะ วิ่งไปมาบนถนนแสดงความเคลื่อนไหวของเมืองและ ปริมาณของจำนวนรถ และประชากร

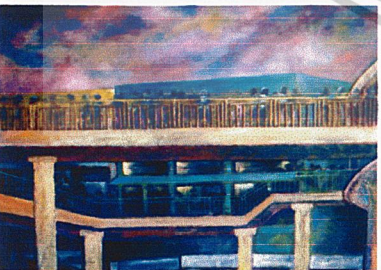
เสียงดังครึกโครมจากรถยนต์ ทำให้เกิดมลพิษทางเสียง ทำลายประสาทการรับฟังของหูและปัญหาโรคติดจางจร เวลาจึงหมดไปกับการเดินทาง

พื้นผิว (Texture)

ก. พื้นผิวในผลงานจะมีอยู่ในรูปทรงต่าง ๆ ทั้งรูปทรงคน รูปทรงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รถยนต์พาหนะ โดยให้พื้นผิวเป็นตัวทำให้เกิดความกลมกลืนขึ้น ระหว่างรูปทรงต่าง ๆ พื้นผิวจะอยู่บนส่วนสำคัญ คือ อนุตัม จากรูปทรงคนที่เกิดจากการสร้างขึ้นด้วย Wall Putty ที่หยาบกระด้างและรุนแรง ลดหล่นกันไป ตามระยะใกล้ไกลบางส่วน ก็เกิดจากรอยฝีแปรงในส่วนที่ไกลออกไป เพื่อแสดงความเสื่อมโทรมของเมืองและสัมพันธ์กับบรรยากาศโทนสีภายในภาพ รอยแตกและความขรุขระของ Wall Putty เมื่อระบายสีทับลงไปทำให้เกิดพื้นผิวที่ชัดเจนในส่วนของจุดเด่นพื้นผิวจะเป็นอนุตัม (Bas-relief) คือส่วนที่ปริมาตรของรูปทรงในภาพสูงที่สุดสร้างเพื่อให้เกิดการเน้นจุดเด่นของภาพและค่อย ๆ ลดปริมาตรของรูปต่ำลงไปจนถึงรอยฝีแปรงที่กลมกลืนกับพื้นผิวทั่วทั้งภาพ

น้ำหนักสี (Colour)

สีในผลงานของข้าพเจ้าเป็นบรรยากาศของสีแบบ(Cool Tone) เพื่อให้เกิดความรู้สึกหดหู่คือ สีดำ ม่วงน้ำเงิน เหลือง แดง เขียวขาว โดยไม่เน้นสีตามความเป็นจริงที่เห็นด้วยตา สีในผลงานจึงเกิดจากการสร้างขึ้นมาใหม่ โดยให้ สีม่วงน้ำเงิน ครอบคลุม บรรยากาศสีภายในภาพ ให้สีเหลืองและส้มอ่อน เป็นน้ำหนัก ขาว ทำให้ภาพดูสว่างขึ้น ในจุดที่ต้องการเน้นความชัดเจนและน้ำหนักเข้มสุด คือ ดำอมม่วงน้ำเงินให้น้ำหนักสีเป็นตัวสร้างระยะใกล้ไกลในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

นอกจากอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้ว และผลงานศิลปะแล้วและผลงานศิลปะที่ดีต้องอาศัยความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์กับการจัดการทางทัศนศิลป์ เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามความต้องการ และแนวความคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งดังจะได้กล่าว และวิเคราะห์ในผลงานของข้าพเจ้าดังนี้

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 1 “เมืองมนุษย์”

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในผลงานชิ้นนี้ รูปทรงของคนที่อยู่รวมกันตัดทอนรายละเอียดของรูปทรงลง กลายมาเป็นรูปทรงในอุดมคติ พื้นผิวที่หยาบที่สุด ในส่วนที่ต้องการเน้นจุดเด่นและค่อยลดความหยาบลงตามระยะใกล้ไกลภายในภาพ ครอบคลุมด้วยระยะบรรยากาศของสีโทนเดียวที่ดูมืดและสว่างในจุดที่ต้องการเน้นและให้ความสำคัญกับรายละเอียด รูปทรงของคนกับรูปทรงของทางด่วนยกระดับที่ขัดแย้งกัน แต่อาศัยสีบรรยากาศ เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความกลมกลืนกัน จะเห็นได้ว่าในผลงานชิ้นนี้ สี และพื้นผิว เป็นตัวสร้างความกลมกลืนในผลงาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานอยู่ที่รูปทรงคนที่หลากหลายหน้าตา บุคลิกภาพ ท่าทางที่กระจายไปทั่วทั้งภาพ โดยมีรายละเอียดของเสื้อผ้าที่สะท้อนอาชีพ และรสนิยมของแต่ละคนที่ขัดแย้งกับรูปทรงทางด่วนยกระดับ ทำให้ผลงานดูสนุกสนาน มีความเคลื่อนไหว

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดองค์ประกอบ โดยให้ขนาดสัดส่วนของรูปทรงคนขึ้นกับระยะใกล้ไกลในภาพ รูปทรงของคนที่อัดแน่นและกระจายไปทั่วทั้งภาพ และแสงสว่างของสีที่ตกบนตัวรูปทรงของกลุ่มคนตรงกลางภาพ ทำให้เกิดความสมดุลในผลงาน และรูปทรงของทางด่วนยกระดับในระยะหลังที่สัมพันธ์กับความสมดุลของรูปทรงคน

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานชิ้นนี้อาศัยสัดส่วน ความเป็นจริงเพียงเล็กน้อยคือ รูปทรงของคนที่เน้นท่าทางต่าง ๆ และอารมณ์ความรู้สึกของใบหน้าลักษณะสัดส่วนของรูปทรงคน จึงดูมีขนาดเท่า ๆ กัน จึงนำเอาสัดส่วนของรูปทรงคนในภาพเป็นมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบขนาดกับรูปทรงของทางด่วนยกระดับขนาดและสัดส่วนภายในภาพจึงกลมกลืน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานชิ้นนี้อยู่ที่ กลุ่มรูปทรงของคนที่อัดแน่นอยู่กลางภาพ (หมายเลข 1) ก็ด้วยแสงสีที่ตกกระทบลงบนตัวรูปทรงคน ตรงกลางภาพเป็นส่วนที่เด่นที่สุดคือ ต้องการเน้นเนื้อหาและรายละเอียดความคมชัดของรูปทรงและความเป็นรองคือ รูปทรงทางด่วนยกระดับในระยะหลังและถัดมาคือ หมายเลข 3 คือรูปทรงของคนที้อย ๆ ลึกลงไปในบรรยากาศของสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

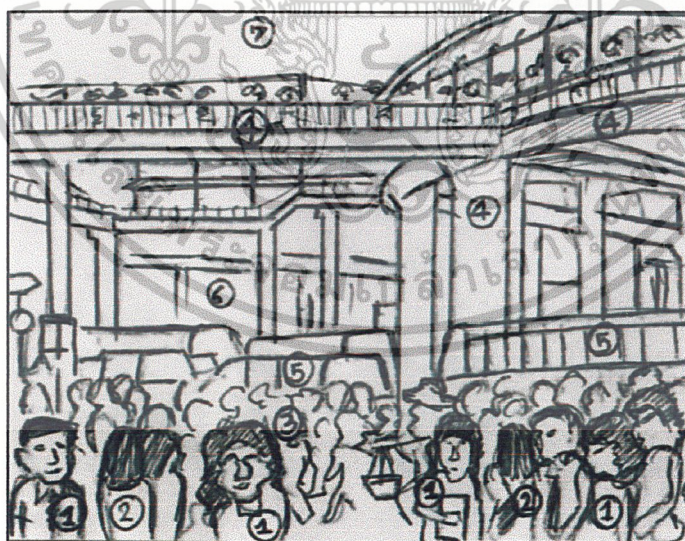
ในผลงานสิ่งที่ทำให้ภาพดูเคลื่อนไหวคือ ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวทางอริยาบทของ รูปทรงคน ที่กระจายไปทั่วทั้งภาพลักษณะพื้นผิว จากสิ่งสร้างขึ้นด้วย Wall Putty และวิธีการระบายสีแบบทึบรอยฝีแปรง แสงเงา และน้ำหนักทำให้ผลงานดูมีความเคลื่อนไหวไม่แข็งกระด้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 2 “เมืองมนุษย์”

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานชิ้นที่ 2 ความกลมกลืนของรูปทรงคนกับสิ่งก่อสร้างภายในภาพที่กลมกลืนกันด้วยพื้นผิวที่กระจายไปทั่วทั้งภาพ รูปทรงคนที่กระจายไปอยู่บนสะพานลอย และในรถทำให้เกิดการกระจายของรูปทรงคน บรรยากาศคือ สีม่วง น้ำเงิน เป็นตัวทำให้ผลงานดูมีความกลมกลืนกัน สีสบรรยากาศที่แทรกไปในรูปทรงคน ตึกอาคาร รถยานพาหนะ สะพานลอยและทางด่วนยกระดับ เรื่องราวและเนื้อหาตามสภาพความเป็นจริงจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยนำมาตัดทอนรายละเอียดสิ่งที่ทำให้กลมกลืนในผลงานคือบรรยากาศสีและพื้นที่กระจายไปทั่วทั้งภาพ

2. ความหลากหลาย (Variety)

ผลงานชิ้นที่ 2 จะมีความหลากหลายของรูปทรงมากกว่าผลงานชิ้นที่ 1 โดยเพิ่มรูปทรงของตึกอาคาร รถยานพาหนะ สะพานลอยทางด่วนยกระดับ ตู้โทรศัพท์ โดยนำมาจากสถานที่จริงจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่ออาศัยบรรยากาศจากสถานที่จริง นำมาตัดทอนรายละเอียดลงและสร้างพื้นผิวลงบนตัวรูปทรงให้ดูหายบกร้าง เหมือนเมืองที่เสื่อมโทรม โดยโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทำให้เกิดเส้นต่าง ๆ ทางทัศนศิลป์ ทั้งเส้นตั้งและเส้นนอน จากเสาสะพานลอยและทางด่วนยกระดับ และทางด่วนยกระดับ และปริมาตรของตึกอาคารที่ประสานสัมพันธ์กับรูปทรงคน ผลงานจึงดูสมจริงมากขึ้น

3. ความสมดุล (Balance)

ในผลงานชิ้นที่ 2 จะดูเหมือนขนาดของรูปทรงทางด้านขวาจะหนักกว่าทางด้านซ้าย เพราะรูปทรงของสะพานลอยที่มีขนาดใหญ่อยู่ด้านขวาของภาพ (หมายเลข 4 มุมขวา) แต่อาศัยรูปทรงของตึกอาคาร (หมายเลข 6) ที่มีปริมาตรของรูปทรงที่ใหญ่มาวางไว้ในส่วนด้านซ้ายของระยะหลัง รูปทรงของคนในระยะหน้าที่กระจายรูปทรงไป โดยให้ขนาดรูปทรงกระจายไปเท่ากัน และรถยานพาหนะที่มาดวงในระยะถัดไป ความสมดุลอยู่ที่ บรรยากาศตามสภาพเป็นจริงที่นำมาตัดทอนและสร้างระยะของรูปทรงให้มีมิติความลึก

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของภาพเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยอาศัยรูปทรงคนเป็นมาตรฐานการวัดสัดส่วนต่าง ๆ ของภาพเช่น รถ สิ่งก่อสร้าง สะพานลอยและตึกอาคารให้สอดคล้องกับขนาดของภาพและมิติความลึก รูปทรงคนในระยะหน้า (หมายเลข 1) จะมีขนาดโตกว่า โดยให้ลดหลั่นกันไปตามระยะใกล้ไกลตามความเป็นจริงสัดส่วนและขนาดของรูปทรงจึงดูกลมกลืนกัน มีขนาดเท่า ๆ กัน จึงนำเอาสัดส่วนของรูปทรงคนในภาพเป็นมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบขนาดกับรูปทรงของทางด่วนยกระดับขนาดและสัดส่วนภายในภาพจึงกลมกลืนกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนเวลาสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นของภาพอยู่ที่รูปทรงคนในระยะหน้า (หมายเลข 1) ที่แสดงออกทางพื้นผิวและอารมณ์ของใบหน้าและรายละเอียดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคือ จุดเด่นของภาพ ความเป็นรองคือสะพานลอย ทางด่วนยกระดับที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน (หมายเลข 2) และลดความสำคัญลงไปตามระดับหมายเลข คือ รายละเอียดและความคมชัดของผลงานด้วยบรรยากาศของสีและมิติความลึก

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ท่าทางและอาการการเคลื่อนไหวของรูปทรงคนที่ดูคล้ายหุ่นที่ทับซ้อนกัน และแตกต่างกันไปทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสายตา เส้นที่เกิดจากร่องรอยของพื้นผิว ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่แข็งกระด้าง เส้นโค้งที่นำสายตาของทางด่วนยกระดับและสะพานลอย (หมายเลข 4) ก็ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและลักษณะท่วงท่าของรอยฝีแปรง กับบรรยากาศของสีที่ทำให้เกิดระยะก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในผลงานได้เช่นกัน

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 3 “เมืองมนุษย์”

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

รูปทรงคนในระยะหน้า (หมายเลข 1) ที่มีขนาดของรูปทรงที่ใหญ่ และพื้นผิวที่มีความหยาบขรุขระมากที่สุด และน้ำหนักที่ชัดเจน รูปทรงคน รูปทรงรถยนต์ ดึกอาคาร สะพานลอย ที่มีความแตกต่างและขัดแย้งกัน แต่ก็ผสมสัมพันธ์กันด้วยลักษณะของพื้นผิวที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีการกระจายพื้นผิวที่หยาบและขรุขระไปตามส่วนต่าง ๆ ของรูปทรงในปริมาณที่แตกต่างกัน ตามระยะใกล้ไกลขึ้นอยู่กับจุดที่ต้องการเน้นความสำคัญ และสปีรียากาศที่ครอบคลุมและมีการเจือสีไปในรูปทรงต่าง ๆ ภายในภาพ

2. ความหลากหลาย (Variety)

ในผลงานจะเห็นได้ว่า ลักษณะของรูปทรงต่าง ๆ จะมีความขัดแย้งและมีความหลากหลายคือ รูปทรงคน รถยนต์ ดึกอาคาร สะพานลอย ทางด่วนยกระดับ ต้นไม้ที่มาของรูปทรงต่าง ๆ มาจากความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมของเมืองใหญ่ ทำให้ผลงานดูมีเรื่องราวมากขึ้น ในลักษณะที่เป็นจริง รูปทรงต่าง ๆ ที่รวมอยู่กันได้ก็ด้วยเนื้อหา และเรื่องราวที่นำมาตัดทอนรายละเอียดลง แต่มีที่มาจากสถานที่จริงและครอบคลุมด้วยบรรยากาศสี และพื้นผิวที่สร้างขึ้นมา

3. ความสมดุล (Balance)

รูปทรงของคนในระยะหน้า (หมายเลข 1-2) และรูปทรงคนบนสะพานลอย (หมายเลข 3) และเส้นนอนของสะพานลอย(หมายเลข 5) เป็นตัวควบคุมให้ผลงานมีความสมดุล เนื่องจาก รูปทรงของรถยนต์ ดึกอาคาร ทางด่วนยกระดับ ที่เป็นตัวสร้างให้เกิดมิติความลึกที่มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน และมีความขัดแย้งกันในเรื่องราวของเส้นจึงเกิดการถ่วงน้ำหนักกันระหว่างรูปทรงทั้งสองฝ่าย

4. สัดส่วน(Proportion)

สัดส่วนในผลงานเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยใช้คนในภาพเป็นมาตรฐานในการวัดรูปทรงต่าง ๆ และขึ้นอยู่กับระยะใกล้ไกลในผลงานและจุดที่ต้องการเน้นความสำคัญ สัดส่วนในภาพจึงเป็นสัดส่วนที่ถูกต้อง แต่อาศัยการตัดทอนรายละเอียดลงเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ผลงานตรงกับแนวความคิดที่ข้าพเจ้ากำหนดขึ้นมา

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ลักษณะเด่นสุดของผลงานที่อยู่รูปทรงของคน (หมายเลข 1) คือจุดที่ต้องการให้ความสำคัญทั้งเรื่องราว เนื้อหา และรายละเอียดต้องการสื่อถึง แนวความคิด โดยให้พื้นผิว มีความหยาบ
 เอกสารชิ้นนี้เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานี้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขรุขระมากที่สุด น้ำหนักและแสงเงาที่มีความคมชัด ขนาดของรูปทรงคนที่ใหญ่และความเป็นร่องอยู่ที่รูปทรงคน (หมายเลข 2) และรูปทรงของรถยนต์พาหนะ(หมายเลข 3) ตามระยะมิติความลึก

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในภาพ เกิดจากการเคลื่อนไหวของรูปทรงคนในภาพ พื้นผิวที่แตกและขรุขระจนเกิดเป็นเส้นที่มีความเคลื่อนไหวลักษณะร่องรอย ของสีแปร่งที่เกิดจากการระบายสี ความหลากหลายของรูปทรงจึงเกิดการเคลื่อนไหวทางสายตาเมื่อมองดูภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 4 “เมืองมนุษย์”

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

เมื่อมองดูผลงานจะเห็นบรรยากาศเมืองคือ เรื่องราวเนื้อหาในภาพ รถไฟฟ้าที่กำลังวิ่งด้านบน รถยนต์พาหนะด้านล่าง อากาศปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของรูปภาพ ลักษณะพื้นผิวที่แตกขรุขระ ทำให้เกิดเส้นที่มีความเคลื่อนไหว ลักษณะการระบายสีร่องรอยฝีแปรงที่ป้ายปาดทับจนเกิดการเคลื่อนไหว ความหลากหลายที่เกิดจากการมองภาพ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสายตาเช่นกัน คือ ความสับสน อลหม่านที่วางไว้ในแนวความคิดของผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

จากการที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตและมาศึกษาหาความรู้ในกรุงเทพมหานคร นับเป็นเวลา 10 ปี ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึก สัมผัสและพบเห็นมุมมองต่าง ๆ และภาพชีวิตของผู้คนมากมายในเมืองใหญ่นี้ เมืองที่ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้และปรับตัวที่จะดำรงอยู่ในสังคมเมือง ซึ่งแตกต่างกับวิถีชีวิตที่เป็นภูมิหลังของข้าพเจ้าคือ ชนบทบ้านเกิดที่ผู้คนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่เร่งรีบที่จะแข่งขันแย่งชิงโอกาสเพื่อความอยู่รอด มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน นับจากวันที่ข้าพเจ้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครวิถีชีวิตของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปจากเดิม ต้องแข่งขันกับเวลาต่อสู้กับตัวเองและผู้คนรอบข้างกับเรื่องราวต่าง ๆ ของคนแปลกหน้าที่อยู่รอบ ๆ ข้างข้าพเจ้า เมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ ในสถานที่บางแห่งจึงอัดแน่นไปด้วยผู้คนและเต็มไปด้วยมลพิษต่าง ๆ บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกอัดอัดและเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันที่ซ้ำซากและจำเจ ข้าพเจ้าจึงนำแนวคิดนี้มาเสนอเป็นโครงการศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “เมืองมนุษย์” ที่ข้าพเจ้าประสบพบเห็นสิ่งต่าง ๆ ในเมืองใหญ่ มาถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสมจำนวน 4 ชิ้นเริ่มตั้งแต่ การหาข้อมูลจากสื่อ ต่าง ๆ เช่นหนังสือสารคดี วารสาร สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภาพถ่ายและการได้เข้าไปสัมผัสจากสถานที่จริง เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สีลม สยามสแควร์ เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วก็มาทำภาพร่าง โดยได้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ควบคู่กันไป จากนั้นเมื่อได้ภาพร่างที่ดีแล้ว ก็นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง ในผลงานชิ้นที่ 1 ก็ประสบปัญหา กล่าวคือ ขนาดและสัดส่วนไม่สัมพันธ์กันและไม่สมจริง จึงนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขในผลงานชิ้นต่อ ๆ มา พร้อมกับการหาข้อมูลใหม่ ๆ มาทำงานอยู่เสมอ ทดลองผิดลองถูกจากภาพร่างจำนวนมากจนได้เรื่องราวและความลงตัวในทางทัศนศิลป์ จากการได้ศึกษาและทำงานโครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้อย่างมากมาย ทำให้รับรู้ว่าปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรต่อพื้นที่ที่ไม่สมดุลกัน ปริมาณมลพิษจากท่อไอเสียจำนวนยานพาหนะ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตและหายใจอยู่ได้ การอพยพย้ายถิ่นของคนจากพื้นที่อื่นเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะดูและพบเห็นได้ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตามสถานีขนส่งหมอชิต หัวลำโพง หรือภาพถ่ายทางอากาศ จะเห็นขบวนรถต่อแถวเป็นคิวยาว เพื่อจะกลับภูมิลำเนาบ้านเกิด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และประสบปัญหาเศรษฐกิจติดขัด ยังไม่มีการกระจายรายได้ และความเจริญรุ่งเรืองลงส่วนภูมิภาค ผู้คนมากมายก็เข้ามาหาโอกาสเพื่อความอยู่รอดในกรุงเทพฯ ผลงานของข้าพเจ้าสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ ที่กล่าวมาเพื่อบอกเล่าและนำไปสู่การ

แก้ไขในปัจจุบันและภายภาคหน้ากรุงเทพฯ ผลงานของข้าพเจ้าสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ ที่กล่าวมาเพื่อ
บอกเล่าและนำไปสู่การแก้ไขในปัจจุบันและภายภาคหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

1. เพ็ญพร ชีระสวัสดิ์. ประชากรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร; สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
2. สันทัด เสริมศรี. ประชากรศาสตร์ทางสังคม. กรุงเทพมหานคร; สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. ประชากรของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์การศาสนา, 2521
4. สำนักงานคณะกรรมการจัดการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. ประชากรของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์การศาสนา, 2521
5. อารี สุทธิพันธ์. ศิลปนิยม. กรุงเทพมหานคร; สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2535
6. เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ. การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง. กรุงเทพมหานคร; อมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เมืองมณูย์ , 2546

เทคนิค จิตรกรรมสีผสม

ขนาด 200 X 300 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เมืองมนุษย์ , 2546
 เทคนิค จิตรกรรมสีผสม
 ขนาด 150 X 200 ซม.ม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เมืองมนุษย์, 2546

เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม

ขนาด 150 X 200 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เมืองมนุษย์, 2546

เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม

ขนาด 180 X 250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นายคำริ จันทร์อินทร์

เกิด 9 ตุลาคม 2516

ที่อยู่ 12 ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

การศึกษา - โรงเรียนวัดทะเลน้อย

- โรงเรียนพนางตุง

- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

- วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

- ภาควิชา วิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ประวัติการแสดงงาน

2542 - การแสดงงาน Mini Art ณ อาคารห้องสมุดสถาปัตยกรรม

2543 - การแสดงจิตรกรรมทิวทัศน์ขนาดใหญ่ ณ ห้องสมุดเก่าสถาปัตยกรรม

2544 - การแสดง Mini Art ณ ห้องสมุดสถาปัตยกรรม

- การแสดงศิลปกรรม ณ ซีคอนสแควร์

2545 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 48 หอศิลป์เจ้าฟ้า

- การแสดง Art มินัส ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรม

เกียรติประวัติ

2541 - ทุนการศึกษาเนื่องในวันพ่อหลวงของปวงไทย วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง

2542 - ทุนอุดหนุนการศึกษา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

2543 - ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

2544 - ทุนอุดหนุนการศึกษา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

2545 - ทุนอุดหนุนการศึกษา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

- ทุนส่งเสริมการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะ

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้