

บันเทิงราตรี

IMPRESSION AT NIGHT

นายนพดล สุธาแดง

MR.NOBBHADOLA SUBHADENG

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

2/6/47

45/169 21

9507

เลขหมู่.....เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

เลขทะเบียน.....59341

วัน,เดือน,ปี.....1 ส.ย. 2549

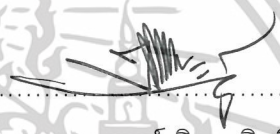
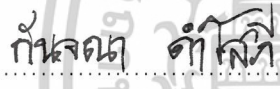

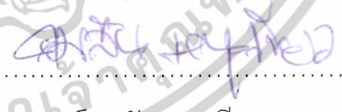
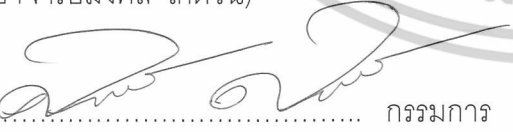
6.....
i.....

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนเสนี)

 กรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ)	 กรรมการ (ศาสตราจารย์เดชา วราขุน)
 กรรมการ (รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)	 กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
 กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจณา ดำโลภี)	 กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)
 กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)	 กรรมการ (อาจารย์วุฒิกกร คงคา)
 กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)	 กรรมการ (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)
 กรรมการ (อาจารย์ศิรินิตย์ ดิรุจิเจริญ) กรรมการ

..... กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนเสนี)
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ บันเทิงราตรี
 IMPRESSION AT NIGHT
ชื่อ นายนพดล ฐิบเต็ง
 MR.NOBBHADOLA SUBHADENG
สาขาวิชา จิตรกรรม
ภาควิชา วิจิตรศิลป์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2547
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วุฒิกร คงคา

บทคัดย่อ

ความวุ่นวายสับสนดิ้นรน การต่อสู้ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นสถานะที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้มนุษย์ในสังคมเกิดความตึงเครียด ทำให้มนุษย์ต้องการผ่อนคลาย ความตึงเครียดอันมีผลมาจากความเหนื่อยในหน้าที่การงานและมักจัดเวลาให้มีความสุข ความรื่นเริงในรูปแบบของการเที่ยวชมธรรมชาติ หรือการพักผ่อนในการชมภาพยนตร์ ศูนย์การค้า การออกกำลังกาย หากแต่การแสวงหาความสุขที่ข้าพเจ้านำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมบันเทิงราตรีเพื่อสะท้อนรูปแบบชีวิต สถานะบันเทิง ความสุขดังกล่าวก่อให้เกิดความคิด และเป็น แรงบันดาลใจในการสร้างจินตนาการผสมผสานความประทับใจต่อบรรยากาศที่มี ความสนุกสนานปลดปล่อยอย่างไร้กฎเกณฑ์ใดๆ จากจินตนาการดังกล่าวได้แสดงออกมาเป็น งานจิตรกรรมสื่อผสม ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาของบรรยากาศที่สดใสของแสงสี และอิริยาบถ ของกลุ่มคน โดยเน้นรายละเอียด ที่เสื่อผ้าด้วยเทคนิคการปะติดทำให้เกิดบรรยากาศที่มี ความสนุกสนานจากแสงสี และการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของกลุ่มคน ทั้งกลุ่มคนทั้งหญิงและชาย ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีเป้าหมายในผลงาน ที่มุ่งเน้นถึงความสนุกสนานตามความประทับใจผ่านการสร้างรูปแบบ ของรูปทรงคนที่จับพัตัน อันเน้นการแสดงออกสนุกสนานในลักษณะของ งานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม

ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึก และข้อมูลจาก UBC, VCD, นิตยสารและหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกตและจัดสรรความลงตัว ผสมผสานกับความรู้สึกของข้าพเจ้า ในการแสดงออกผ่านภาพร่างหลายชุดก่อนที่จะปฏิบัติ งานจริง ซึ่งในผลงานแต่ละชิ้นและแต่ละช่วงได้รับการปรับปรุงให้มีการพัฒนา และแก้ปัญหาระหว่าง

ปฏิบัติงาน โดยตลอดโดยหวังว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “บันเทิงราตรี” นี้จะสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ภายในของข้าพเจ้าและสื่อสารให้ผู้ดูได้รับความรู้สึกประทับใจไปเช่นเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

การทำศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “บันเทิงราตรี” ครั้งนี้ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงคุณบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดู ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางศิลปะ ที่ช่วยให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสส่งสมประสงค์ โดยได้รับคำปรึกษา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์วุฒิกร คงคา สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ที่มีได้เอื้อนาม ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

นายพนพล สุบเต็ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของ โครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	4
ขอบเขตของโครงการ	4
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	5
ที่มา	5
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	7
อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม	10
แนวความคิดสร้างสรรค์	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	14
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	14
กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม	20
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	21
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	21
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	27
บทที่ 5 บทสรุป	35
บรรณานุกรม	36
ภาพผลงานศิลปะ	37
ประวัติผู้เขียน	42

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพประกอบข้อมูลความสำคัญของโครงการ	3
ภาพประกอบข้อมูลที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	6
ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานจิตรกรรมของ Toulouse-Lautrec	7
ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากงานจิตรกรรมของ Emil Nolde	9
ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม	11
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง ชุดที่ 1	14
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง ชุดที่ 2	16
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง ชุดที่ 3	17
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง ชุดที่ 4	19
ภาพวิเคราะห์ทัศนธาตุ	22
ภาพวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 1	27
ภาพวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 2	29
ภาพวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 3	31
ภาพวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ชั้นที่ 4	33
ภาพผลงานศิลปะ ชั้นที่ 1	38
ภาพผลงานศิลปะ ชั้นที่ 2	39
ภาพผลงานศิลปะ ชั้นที่ 3	40
ภาพผลงานศิลปะ ชั้นที่ 4	41

บทที่ 1

บทนำ

ในยุคปัจจุบัน สภาวะสังคมไทยเริ่มมีปัญหาความเคร่งเครียดมากขึ้นทุกวัน จะเห็นได้จากข่าวทางโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ที่มีแต่ข่าวทางด้านลบ หรือที่มีแต่ความรุนแรง นอกจากนั้นการดำเนินชีวิตยังมีความสับสน วุ่นวาย ซับซ้อน และมีความเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุทุกประการเราจึงสามารถพบความคืบหน้าเพื่อแสวงหาอาชีพ หาความสุข โดยเฉพาะการไขว่คว้า กอบโกยเพื่อความสุขตนเองจนเกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย เช่น ปัญหาเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัว

ปัญหาในครอบครัวก็เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย ทำให้เกิดความไม่สามัคคีภายในครอบครัว จึงทำให้คนส่วนใหญ่ชอบออกไปหาความสำราญนอกบ้าน ท่ามกลางสังคมที่สับสนวุ่นวายนั้น หากแต่ในบางครั้งมนุษย์ตอบสนองความต้องการเกินความต้องการขั้นต่ำเพียงยังชีพ แลก้าวเข้าสู่การตอบสนองความปรารถนา ซึ่งเราทุกคนต้องยอมรับว่า ความสุข ความพึงพอใจ เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลควรยกเว้นการวิจารณ์ ดังนั้นการตอบสนองความพึงพอใจ การหาความสุขภายหลังการอยู่ภายใต้ความตึงเครียดระยะเวลาหนึ่ง การคืบหน้าในชีวิตประจำวัน ย่อมเป็นที่ปรากฏในรูปแบบหลากหลายเกินกว่าสรุป หากแต่พอกล่าวถึงในบางส่วนได้ อาทิเช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน การท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอย การใช้ชีวิตในสถานที่อันเป็นธรรมชาติ การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในสถานบันเทิง

สถานบันเทิงเป็นที่ผู้คนส่วนใหญ่หาความสุข หาความสุข ปลดปล่อยระบายความตึงเครียด ด้วยกลไกเฉพาะผู้มาสถานบันเทิง หรือด้วยรูปแบบเฉพาะของสถานที่อันเกิดเอกลักษณ์ และสร้างกระแสใหม่ในสังคม จนเรียกได้ว่าเป็นตลาดชีวิตกลางคืน เป็นสถานที่ประกอบอาชีพก็ว่าได้ ดังเห็นผู้คนมากมาย หลากอาชีพ ต่างวัยเข้าสถานประกอบการเพื่อความบันเทิง ผู้คนทุกเพศทุกวัย นับแต่วัยเยาว์ วัยรุ่น วัยงาน วัยชรา ล้วนต้องการหาสถานที่ซึ่งตนพอเหมาะพอดี ลงตัวกับการใช้ชีวิตช่วงเวลาหนึ่ง บ้างพบปะสังสรรค์ บ้างผ่อนคลายความตึงเครียด บ้างศึกษารูปแบบชีวิตที่ต่างจากแบบคฤหาสน์ บ้างเพียงชมการแสดงเวที ฯลฯ พอประมวลได้ว่าทั้งจำนวน ทั้งรูปแบบ ของสถานบันเทิง ต่างเปิดกิจการเพียงรักษาจำนวนลูกค้าให้ได้ยอดสูงสุด บ้างคำนวณเป็นต่อคืน บ้างคำนวณเป็นต่อสัปดาห์ บ้างคำนวณเป็นต่อเดือน ซึ่งไม่เพียงจะกำหนดรูปลักษณะสถานประกอบการเท่านั้น หากแต่ยังจัดกรอบตลาดการค้าไว้เฉพาะกลุ่มลูกค้าอีกด้วย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเปิดกิจการใหม่ใหม่ขึ้นรองรับเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตลาดลูกค้ายี่แปดเปลี่ยนในทุกขณะเช่นกัน ความกดดันที่ต้องมีสถานประกอบการใหม่ที่แตกต่าง จึงเป็นความจำเป็นต่อการคงอยู่ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้จักเห็นว่ารูปร่างแบบ Café Pub ล้วนเป็นคำตอบง่ายของผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพียงปรับรายการแสดงบนเวที หรือเปลี่ยนผู้แสดงนำ ไม่ว่าจะป็นหน้าตา รูปร่าง เสื้อผ้า ต่างนำมาใช้ดึงดูดลูกค้าทุกเทคนิค จนยอมรับว่าเกิดตลาดอาชีพใหม่จากสถานบันเทิง ที่เติบโตเร็ว จนบางครั้งแยกรายการรายละเอียดออกจากตลาดรวมได้ยาก เราคงต้องยอมรับความสำคัญสถานบันเทิงที่มีต่อมนุษย์อย่างไม่อาจหลบหลีกได้อีก เราจึงควรสนใจศึกษาทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านสถานบันเทิงและการที่พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลง

ความสำคัญของโครงการ

ปัญหามากมายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีแต่ความเคร่งเครียด การชิงดีชิงเด่น การแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจดิ่งต่ำ การดิ้นรนของชีวิตในแต่ละวัน เพียงเพื่อความอยู่รอดของตัวเองในสังคม อีกทั้งสภาวะแวดล้อมชีวิตประจำวันก็ล้วนแต่ก่อความตึงเครียดนานา การมีสภาพชีวิตที่เอจจริงเอจจัง ดึงเครียดเยี่ยงนี้ย่อมสร้างความอ่อนล้า ความเหน็ดเหนื่อย ความท้อแท้ ความเบื่อหน่ายอย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต จึงเป็นที่ปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งในสังคม นิยมสถานบันเทิงโดยเฉพาะสถานบันเทิงยามราตรี ในขณะที่การประกอบอาชีพภายในสถานบันเทิง ทั้งการแสดงบนเวที งานบริการอาหาร หรือแม้แต่ช่างศิลป์เสริมการแสดง ให้ลูกค้าเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีตลาดมีผู้อุปโภคและผู้บริโภคดังที่เคยปรากฏในประเทศฝรั่งเศสว่า อาชีพศิลปินมีรากฐานจากธรรมเนียมการสังสรรค์ของศิลปินในปารีส Café Guerbois (ปัจจุบันชื่อ Avenue de Clichy), Café de la Paix ที่โรงละคร โอปรา (ตามรูป)¹ และแล้วธรรมเนียมการสังสรรค์ของศิลปินก็เริ่มก่อตัวชัดเจนในกรุงปารีสสร้างอาชีพแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะ ได้ด้วย² Café สถานบันเทิง สถานนัดพบกลางเมือง ยกตัวอย่างสมญานาม Manet's Gang (La bande à Manet)

¹ Bernard Denvir. **The Chronicle of Impressionism: An Intimate Diary of the lives and World of the great Artists. Introduction , The Impressionists' World.** หน้า 1 - 21

² อิศนีย์ ชูอรุณ. **ศิลปะคดี,** หน้า 123 - 126

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พิจารณาว่า Café de la Paix Bar-restaurant แห่งก้านิดศิลปินสถานที่หนึ่งนี้ ตั้งอยู่ในกลุ่มอาคารสถานบันเทิงกลางเมือง อันเป็นโคจรสถานของบรรดาผู้คนมหานครปารีส ที่มาชมการแสดงเวทีในโรงอุปรากร ร้านนี้อยู่มุมแยกใหญ่แห่งหนึ่ง

การใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี กลายเป็นทางเลือกสำคัญในปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยมนิยมในหมู่คนทุกเพศทุกวัย นับแต่วัยเยาว์ วัยรุ่น วัยงาน วัยชรา หากความสำราญจากเสียงเพลง จากจังหวะดนตรี จากบรรยากาศสถานที จากอารมณ์ร่วมของผู้คนในสถานบันเทิง ต่างล้วนมีลิตาท่าทาง มีความสุข มีความเพลิดเพลินบันเทิงอารมณ์ สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นทั่วไปรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย ความประทับใจในความอิสระ ในการปลดปล่อยอารมณ์ให้คล้อยตามจังหวะดนตรี ในบรรยากาศที่คลาคล่ำด้วยผู้คน ข้าพเจ้าสังเกตกิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหว ความสนุกสนาน และลิตาท่าทาง อีกทั้งเสื้อผ้าที่สะดุดตาของนักแสดงนำ

ความประทับใจดังกล่าวท่ามกลางเวลาที่ตรึงข้าพเจ้าไว้ สะท้อนความคิดการใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี อาจช่วยลดระดับความตึงเครียดของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่อาจเป็นไปได้ เพราะหากคนเราไม่มีการผ่อนคลายความตึงไม่ว่า จักทางร่างกาย หรือทางจิตใจ ย่อมก่อผลสืบเนื่องโดยตรงจากร่างกายสู่จิตใจ หรือในทางกลับกัน จากจิตใจสู่ร่างกาย นอกจากนั้นยังสามารถสะท้อนผ่านสมรรถภาพการทำงานแต่ละบุคคลได้อีกด้วย

ข้าพเจ้าจึงขอเสนอความประทับใจการใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี ความประทับใจในความอิสระในการปลดปล่อยอารมณ์จากผู้คนที่ใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแสดงถึงรูปคน (Figurative) ของกิริยาท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ในยามผ่อนคลายของผู้คนที่ใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี
2. เพื่อแสดงบรรยากาศความสวยงามของแสง สี ความเคลื่อนไหวภายในสถาน บันเทิงยามราตรี
3. เพื่อแสดงบรรยากาศความรู้สึกในแง่บวก โดยเน้นความสนุกสนาน ร่าเริง ผ่าน กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ (Visual Element)

ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม 2 มิติ ใช้เทคนิคการเขียนสีอะคริลิก Acrylics ผสมกับวัสดุต่างๆ โดยนำเนื้อหาเรื่องราวในสถานบันเทิงยามราตรี มาจัดวางโครงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ได้หลักทางองค์ประกอบ

1. ด้านเนื้อหา ต้องการแสดงถึงกิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหว ความสนุกสนาน และลีลาท่าทาง ของผู้ที่ใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี
2. ด้านรูปแบบ ได้นำบรรยากาศความสวยงามของแสง สี ความเคลื่อนไหวในบรรยากาศที่คลาคล่ำด้วยผู้คน อีกทั้งเสื้อผ้าที่สะดุดตาของนักแสดงนำภายในสถานบันเทิงยามราตรี
3. ด้านเทคนิคเป็นงานจิตรกรรมสื่อผสม 2 มิติ เน้นสีล้วนรูปทรงที่เคลื่อนไหวใช้ วัสดุที่หลากหลาย สร้างความสวยงาม
4. ขนาดของผลงานจิตรกรรมทั้ง 4 ชิ้น
 - 4.1. ขนาด 145 x 175 ซม.
 - 4.2. ขนาด 140 x 170 ซม.
 - 4.3. ขนาด 140 x 170 ซม.
 - 4.4. ขนาด 160 x 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีความบีบคั้นทางสังคมทำให้วิถีชีวิต ที่เดิมเต็มด้วยความเคร่งเครียด ทำให้สภาพจิตใจของคนเราย่ำแย่ลงเรื่อยๆ คนเราจึงแสวงหาความสุขในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อให้เกิดความสุขความสบายใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดที่มีอยู่ให้ลดน้อยลง อาทิเช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน การท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอยการใช้ชีวิตในสถานที่อันเป็นธรรมชาติ การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในสถานบันเทิง ต่างล้วนเป็นการตอบสนองความปรารถนา ความสุข ความพึงพอใจ ซึ่งเราทุกคนต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับข้าพเจ้าแล้วการใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี กลายเป็นทางเลือกสำคัญในปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่มนุษย์ทุกวัย นับแต่วัยเยาว์ วัยรุ่น วัยงาน วัยชรา หากความสำราญจากเสียงเพลง จากจังหวะดนตรี จากบรรยากาศสถานที่ จากอารมณ์ร่วมของผู้คนในสถานบันเทิง ต่างล้วนมีลึลลิตาทำทาง มีความสุข มีความเพลิดเพลินบันเทิงอารมณ์ สร้างความประทับใจให้ข้าพเจ้าและด้วยความประทับใจในความอิสระ ในการปลดปล่อยอารมณ์ให้คล้อยตามจังหวะดนตรี ในบรรยากาศที่คล้าคล้าด้วยผู้คน ข้าพเจ้าถึงเกิดกิริยาทำทาง การเคลื่อนไหว ความสนุกสนาน และลึลลิตาทำทางอีกทั้งเสื้อผ้าที่สะดุดตาของนักแสดงนำ นักร้อง นักเต้น นักเปิดเพลง ต่างล้วนสร้างความประทับใจดังกล่าวทั้งสิ้น ความคิดการใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี อาจช่วยลดระดับความตึงเครียดของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ก็อาจเป็นไปได้ เพราะหากคนเราไม่มีการผ่อนคลายความตึง ย่อมก่อผลสืบเนื่องโดยตรงสู่จิตใจ อีกทั้งยังสามารถสะท้อนผ่านสมรรถภาพการทำงานแต่ละบุคคลที่ตกอยู่ในวงจำกัดของขอบเขตการงาน กฎระเบียบหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี ช่วยให้เราสุขภาพจิตดีขึ้น พร้อมจะดำรงชีวิตเผชิญปัญหาใหม่ใหม่ได้เพิ่มเติมจากที่กำลังประสบอยู่ ถึงแม้ไม่สามารถแก้ปัญหาทุกรายการที่มีอยู่ให้ผ่านพ้นไปได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งวิธีการนี้แม้ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงถาวรได้ แต่นับได้ว่าช่วยผ่อนคลาย ช่วยคลาย ช่วยลดความตึงเครียดของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ให้โอกาสสร้างอนาคตใหม่ที่ดีขึ้นด้วยความพร้อมทั้งจิตใจและร่างกาย

ความประทับใจการใช้ชีวิตในสถานบันเทิง ความประทับใจในความอิสระ ความประทับใจในการปลดปล่อยอารมณ์จากผู้คนที่ใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรี บ้างพบปะสังสรรค์ บ้างผ่อนคลายความตึงเครียดส่วนตัว บ้างศึกษารูปแบบชีวิตที่ต่างจากแบบคู่ขนาน บ้างเพียงชมการแสดงเวที ด้วยความสำคัญสถานบันเทิงที่มีต่อมนุษย์อย่างเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไม่อาจหลบหลีกได้อีก เราจึงควรสนใจศึกษาทั้งการที่พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลง และความเปลี่ยนแปลงด้านสถานบันเทิง และด้วยรูปแบบเฉพาะของสถานที่อันเกิดเอกลักษณ์ และสร้างกระแสใหม่ในสังคม จนเรียกได้ว่าเป็นตลาดชีวิตกลางคืน เป็นสถานที่ประกอบอาชีพของผู้คนจำนวนหนึ่งในสังคม โดยเฉพาะสถานบันเทิงยามราตรี ทั้งการแสดงบนเวที งานบริการอาหาร หรือแม้แต่ช่างศิลป์เสริมการแสดงให้ดูดีเป็นที่ต้องการของตลาด ความประทับใจทั้งหลายนี้ล้วนก่อตัว เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้านำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตในสถานบันเทิง นำเสนอบรรยากาศที่ก่อตัวท่ามกลางเวลาที่ตรึงข้าพเจ้าไว้ มาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทั้ง 4 โดยมุ่งเน้นเนื้อหาต้องการแสดงถึงกิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหว ความสนุกสนาน และลีลาท่าทาง ของผู้ที่ใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรีเป็นสำคัญ ดังในกรณี สถานบันเทิงยามราตรี Coliseum ย่านสุขุมวิท – เอกมัย เพิ่งเปิดกิจการหลังปรับปรุงสถานที่มานานนับเดือน วัตถุประสงค์หลักคือการสำรวจความหลากหลายในรูปแบบอาชีพตั้งแต่พนักงานนำรถไปจอด พนักงานขายบัตรเข้าสถานที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเชิญแขกหน้าร้าน พนักงานต้อนรับในส่วนหน้าของภายใน พนักงานจัดตำแหน่งที่นั่ง พนักงานบริการ งานอาหาร งานเครื่องดื่ม ผู้ตรวจการทั่วไป ผู้จัดการแต่ละคืน การเตรียมการแสดงบนเวที นักแสดงบนเวที งานศิลป์ทั้งเวที การจัดการแสดง ตลอดจนรายละเอียดที่ปรากฏบนตัวนักแสดง โดยเฉพาะแสงสี เทคนิคพิเศษประกอบการแสดงซึ่งการแวะศึกษาในครั้งนั้นได้ภาพรวมของสถานบันเทิงยามราตรี เป็นอย่างดียิ่งทั้งยังให้ความประทับใจ ในลักษณะของลำแสงที่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศจากภาพเคซีเอ็นสายตากลายเป็นภาพโดดเด่น มีเอกลักษณ์บนเวที ตลอดจนการแสดง พออนุมานแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าว่าได้มาจากประสบการณ์ตรงการร่วมชมการแสดงดังกล่าว

ภาพจากสถานบันเทิงโรงเบียร์ Coliseum ย่านสุขุมวิท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

อิทธิพลที่ได้รับจากงานจิตรกรรมของ Toulouse-Lautrec

ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในการเขียนภาพของ Toulouse-Lautrec เป็นภาพที่สะท้อนชีวิตกลางคืนของผู้คนในยุคนั้นซึ่ง Toulouse-Lautrec ได้วาดรูปทรง ลีลาท่าทางของผู้คนกลางคืนได้อย่างสวยงาม

ชื่อผลงาน At Moulin Rouge 1890

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 45 ½ x 59 cm.

ชื่อผลงาน A Corner of the Moulin de la Galette

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด ไม่ระบุ³

³ ศศ.จระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองพิศ มองผ่านงานศิลปะ, หน้า 79

ชื่อศิลปิน Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa ตูลูส โลเทรค

เกิดวันที่ 24 November 1864 ที่เมือง Albi

เสียชีวิต 9 September 1903 ⁴ด้วยโรคพิษสุราเรื้อรัง Alcoholics⁵

เป็นบุตรของท่าน Count Alphonse แต่อาศัยอยู่กับมารดาที่ไม่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ผลงานที่โดดเด่นในวัยเด็กคือภาพเขียนเลียนแบบของสัตว์ตามวิธีการเขียนของ Rene Princeteau และงานจิตรกรรมทั้งในห้องภาพของ Leon Bonnat และของ Fernand Cormon ท่านเป็นศิษย์ของ Fernand Cormon ท่านร่วมชั้นเรียนเดียวกับ Vincent Van Gogh

ศิลปิน ตูลูส โลเทรค เป็นเพียงคนเดียวในบรรดาจิตรกร Post Impressionist ที่วาดภาพเฉพาะภาพคนเท่านั้น ⁶ ตลอดชีวิตการเป็นศิลปินของเขา นิยม Drawing มากกว่าการสร้างจิตรกรรม และนิยมวาดซ้ำจนกว่าจะพอใจ การใช้เส้นวาดให้ความรู้สึกรวดเร็ว หากแต่เป็นผลจากการฝึกฝนอย่างหนัก ดังคำกล่าว " นายแบบผู้หนึ่งถูกเรียกตัวมาเป็นแบบถึง 75 ครั้ง ตลอดชีวิตของเขา" ⁷

หลักการที่สำคัญเชื่อว่าร่วมแนวหลักการเดียวกับ Ingres ที่เน้นความสำคัญพื้นฐานของเส้น The Basic Importance of The Line ในขณะที่มีอิทธิพลภาพเปลือยส่งผ่านมาทาง Edgar Degas ภาพสตรีที่ปรากฏในงานจิตรกรรมของท่านพออนุมานได้ว่ามี สองลักษณะ^{8,9} ประเภทแรกมีใบหน้าสุภาพชน มองโลกในแง่ดี กิริยาท่าทางสดชื่น สบอารมณ์ อีกประเภทเป็นนางในโลภของชายบันเทิงในสถานเรีงรมย์ และสำนักโสเภณี นับได้ว่าศิลปิน Toulouse-Lautrec สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของหญิงเหล่านี้อย่างชัดเจนที่สุด ภาพความเป็นธรรมชาติปรากฏ ผ่านใบหน้า ท่าทาง ประหนึ่งภาพเหล่านี้ได้มาจากการแอบมองลับลับผ่านรูกุญแจประตูห้อง ¹⁰ อันเป็นหลักฐานบ่งชี้การไหล การผสมผสานความคิดหลักระหว่างศิลปิน Toulouse-Lautrec กับศิลปิน Edgar Degas

4 Bernard Denvir. *The Chronicle of Impressionism: An Intimate Diary of the Lives and the World of Great Artists : The Impressionist Legacy : 1900-1903 recognition arrives*, หน้า 229

5 Bernard Denvir. *The Chronicle of Impressionism: An Intimate Diary of the Lives and the World of Great Artists : Divergent Destines : 1899 Sisley dies in poverty*, หน้า 222

6 ศศ.จระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองจิต มองผ่านงานศิลป์, หน้า 79

7 ศศ.จระพัฒน์ พิตรปรีชา. *เรื่องเดิม*, หน้า 79

8 F. Novotay, John Russell. *Introduction; Paint and Politics⁴ : Taylor, Toulouse-Lautrec.*

9 John Russell Taylor. *Introduction; Paint and Politics Impressionist Dreams : The Artists and the World They Painted.*

10 ศศ.จระพัฒน์ พิตรปรีชา. *เรื่องเดิม*, หน้า 79

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากงานจิตรกรรมของ Emil Nolde

ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจรูปทรง สีลา ท่าทาง ความเคลื่อนไหวในการเขียนภาพของ Emil Nolde ที่ดูแล้วให้ความสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศการเต้นรำของผู้คนซึ่ง Emil Nolde ได้วาดรูปทรง สีลาท่าทางได้อย่างสวยงาม

ชื่อผลงาน Dance, Around the Golden Calf 1910

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 88 x 105 inches¹¹

ชื่อศิลปิน Emil Nolde อีมิล โนลเดอ มีอายุระหว่างปี 1867 - 1956

เริ่มผลงานศิลปะจากการแกะไม้และมาทำงานจิตรกรรมภายหลัง จิตรกรรมช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของเขามีรูปแบบที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากกว่าศิลปินร่วมสมัยในเยอรมัน แต่ก็ยังไม่น่าสนใจเท่ากับงานที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจทางศาสนาซึ่งเริ่มขึ้นในปี 1909 ภาพพระเยซูที่อยู่ในห้วงอารมณ์ต่างๆ ถูกเน้นด้วยสีหนา และรูปทรงเรียบง่าย ใช้ฝีแปรงหยาบหยาบแสดงอารมณ์สะเทือนใจ อันลึกซึ้งออกมาทางสีและใบหน้าที่ถูกคล้ายหน้ากาก อันเป็นการตั้งเคราะห์มาจากการศึกษางานของอนารยชน (Primitive Art) ความนิยมชมชอบต่อ วัฒนธรรมของ

¹¹ ศศ.จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20, หน้า 156

อารยชนนำไปสู่ความลุ่มหลงในเรื่องเชื้อชาติบริสุทธิ์ และลัทธิชาตินิยม ทำให้โนลเดอถูกคังคูด ไปสู่คตินิยมของเผด็จการนาซีได้โดยไม่ยากท่านเป็นสมาชิกพรรคนาซีเยอรมันในวัยหนุ่มด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม แต่จบลงด้วยความขมขื่นในบั้นปลาย เมื่อ ฮิตเลอร์และพรรคนาซีของเขา ประกาศว่าท่านเป็นหนึ่งในบรรดา “ศิลปินเสื่อมทราม” (Degenerative Artist) ร่วมกับเพื่อน เพื่อนศิลปินอีกมากมาย หลายคนถูกบีบบังคับให้เลิกวาดภาพและยุติการแสดงศิลปะทั้งหลายอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ผลงานจำนวนมากกว่า 1000 ชิ้นของท่านถูกสั่งยึดจากแหล่งสะสมต่าง ๆ มาเป็นสมบัติพรรค

ผลงานชิ้นเอกของท่านชื่อ Life of Christ 1911 – 1912 ถูกนำออกแสดงเพื่อประจานมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อสาธารณชนร่วมกับงานของจิตรกรคนอื่น ในนิทรรศการศิลปะเสื่อมทราม Degenerative Art 1937 โดยฮิตเลอร์และบุคคลสำคัญในพรรคนาซีเยอรมันเดินทางมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ¹²

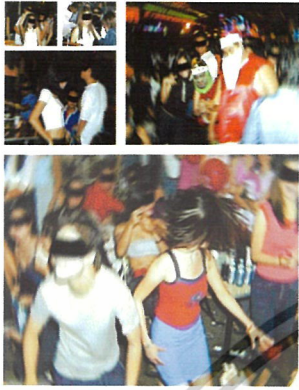
อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากการสัมผัสสถานบันเทิงยามราตรีทั่วไปในเมือง โดยเฉพาะแหล่งที่มีความนิยมอย่าง Riva's ที่โรงแรม Sheraton ย่านสุขุมวิท, Spasso ที่ Hyatt Erawan ย่านราชประสงค์ประตูน้ํา, โรงเบียร์ Coleseum ริมนนสุขุมวิท, Escudo ย่านทองหล่อสุขุมวิท ยกตัวอย่างเช่นอากัปกิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหว ความสนุกสนาน และลีลาท่าทางสนุกสนานของผู้คนที่ใช้ชีวิตในสถานบันเทิงยามราตรีอีกทั้งเสื้อผ้าที่สะดุดตาของนักแสดงนำ นักร้อง นักเต้น นักเปิดเพลง มาใช้ประกอบกับจินตนาการของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลจากหนังสือในวงการบันเทิงหลายฉบับ อาทิเช่น Madonna Bibliograghy, Madonna Live, Madonna : The Style Book นอกจากนี้ยังมีสื่อทัศนูปโภคอย่าง UBC, VCD Britney Spears, VCD Beyonce Concert ซึ่งสร้างความประทับใจ และส่งผลให้เกิดอิทธิพลในการสร้างสรรค์แก่ข้าพเจ้าอย่างมาก

12

ผศ.จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. เรื่องเดิม, หน้า 40

ภาพจากสถานบันเทิงและ VCD ความบันเทิง

13

14

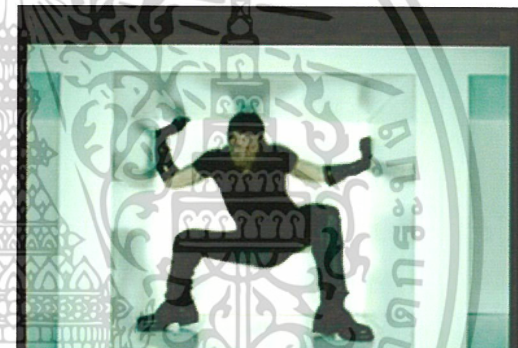
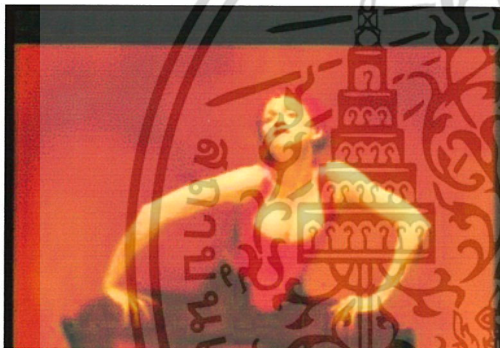
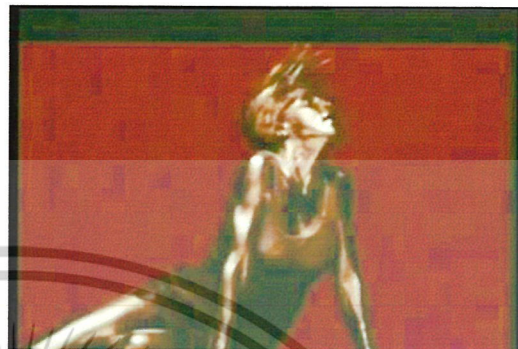

13 Debbi Voller. **MADONNA : THE STYLEBOOK**, หน้าปก

14 **MADONNA Live!**. P.29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพจาก MV MADONNA & BEYONCE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงจินตนาการส่วนตัวต่อการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพื่อแสดงถึงบรรยากาศการเคลื่อนไหว อารมณ์ ประกอบกับลีลาท่าทางต่างต่าง ของคนในสถานบันเทิงและความรู้สึกสนุกสนานในลักษณะความรู้สึกของข้าพเจ้าเอง ที่ประทับใจในการแสวงหาความสุขของมนุษย์ในรูปแบบหนึ่งการเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรี ซึ่งเป็นการพักผ่อนและผ่อนคลาย ความเครียด ในลักษณะนี้เป็นการสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ข้าพเจ้าอีกด้วย โดยการสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสมที่เน้นการแสดงออกอย่างอิสระในการใช้เส้นสี รูปทรงคน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว และบรรยากาศของความสนุกสนานและประทับใจต่อผู้พบเห็น โดยใช้เทคนิคสี Acrylics ของบริษัทต่างต่างเพื่อให้เกิดผลเทคนิคเฉพาะในตัวเอง โดยใช้ น้ำยารองพื้นชนิดแห้งช้า มาจนถึงชนิดหลอด ให้ได้ผลการแห้งที่เสมอดี เรียบเนียนบนผืนผ้าใบได้สม่ำเสมอ อีกทั้งยังใช้เทคนิคการซ้อนทับของสี โดยกำหนดให้สีที่ลงครั้งหลังเป็นชนิดใส โปร่งแสงไม่กลืนตัวผสมกับสีที่ลงไว้ก่อนแล้ว เพื่อสร้างความอึดตัวของเม็ดสีในแต่ละพื้นที่ที่ใช้ โดยไม่กระทบน้ำหนัก และมิติของภาพ หากแต่จากประสบการณ์พบว่าบ่อยครั้งที่สร้างลักษณะพื้นผิวเฉพาะ และเปลี่ยนการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบคล้ายช่วยกระจายแสง ซึ่งให้ผลรวม เป็นความสว่างเหนือบริเวณพื้นผิวที่ลงเทคนิคนี้ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังค้นพบการผสมผสานระหว่างเทคนิคสีซ้อน โปร่งแสง เทคนิคสีแห้งแตกตัว เทคนิคสีแห้งรอยยับมาสร้างกลุ่มพื้นผิวที่ให้น้ำหนัก ให้ระยะ เสมือนการสร้างมิติใหม่แก่ภาพ โดยนำเสนอในรูปแบบลำแสงเดี่ยว จากแหล่งกำเนิดแสงเดี่ยว เพียงในภาพมีการวางองค์ประกอบให้แหล่งกำเนิดมีมากกว่า 1 แหล่งกำเนิดแสงมาตัดกันสร้างบริเวณ สร้างมิติ กำหนดสี และช่วยสร้างบรรยากาศเฉพาะพื้นที่ให้กับภาพอีกด้วย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่ได้รับจากไปสัมผัสกับสถานที่จริง เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้พบเห็นบรรยากาศสถานที่รวมไปจนถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องในสถานบันเทิง พฤติกรรมที่แสดงออกต่างคนต่างมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมในการปลดปล่อย ความสนุกสนานด้วยการแสดงออกทางกิริยา ลีลา และท่าทาง ข้าพเจ้าจึงซึมซับเอาบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในสถานบันเทิง มาเป็นข้อมูลหลักประกอบกับข้าพเจ้าได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น VCD, UBC หรือนิตยสารบันเทิง จากนั้นได้รวบรวมข้อมูลเข้าสู่การสร้างสรรค์ ซึ่งเริ่มจากการร่างภาพ (Sketch) และเข้าสู่ขบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอน

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการเสนอภาพของกลุ่มคนที่มีลีลาท่าทางความสนุกสนานด้วยการเน้นไปที่สีสันแสงไฟ และบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ และความรู้สึกที่สนุกสนานของกลุ่มคนที่เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงรวมถึงการเจียนลวดลายให้เกิดความระยิบระยับเหมือนแสงไฟในสถานบันเทิง

โดยนำภาพร่างจีนที่ 1 ไปขยายเป็นผลงานจริง เพราะความสมบูรณ์ในหลักองค์ประกอบกับความรู้สึกของความสนุกสนาน แสดงผลออกมาดีกว่าภาพร่างจีนที่ 2 แสงไฟที่สาดลงมาทับตัวรูปทรงคนทำให้เกิดความเป็นจุดเด่น โทนสีที่สดใสดกดันกันจนเกิดระยะผสานกลมกลืนกันจนเกิดเอกภาพที่ลงตัวจึงนำไปขยายเป็นผลงานจริง

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 2

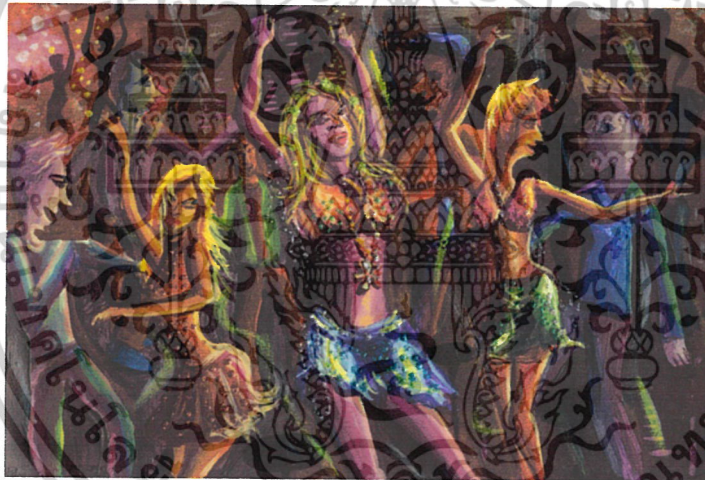
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 มีการพัฒนาความชัดเจนในเรื่องราวของรายละเอียดที่เน้นให้เห็นลีลาท่าทาง ถึงอิริยาบถที่ปลดปล่อยอย่างเป็นอิสระชัดเจนขึ้นรวมถึงรายละเอียดของเสื้อผ้าวัตถุสิ่งของที่อยู่ในสถานบันเทิง บรรยากาศความสนุกสนานที่ให้ความรู้สึกได้มากกว่าผลงานในชุดแรก

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างทั้ง 2 ชิ้นมารวมกัน ขยายเป็นผลงานจริงเพราะเพิ่มความหลากหลายของลีลาท่าทางทำให้มีบรรยากาศของความสนุกสนานมากกว่าภาพร่างชุดที่ 1 ตรงตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างจีนที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากจีนที่ 2 โดยปรับเปลี่ยนการวางองค์ประกอบ ลีลา ท่าทาง ของคนที่ฉายอยู่ทั่วภาพให้มีความลงตัว โดยการใช้นาฬิกาของคนเป็นจุดเด่น รายละเอียดที่สร้างความเหมือนจริงมากขึ้น ประกอบกับสีเส้นที่สดใสแวววาวมากกว่าเดิม

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างจีนที่ 2 มาขยายเป็นผลงานจริงเพราะมีความชัดเจนในเรื่องของจุดเด่น เพื่อความหลากหลายของ ลีลา ท่าทาง รายละเอียดที่ชัดเจนกว่าจีนอื่น ๆ และการใช้สีเส้นที่สดใสแวววาวทำให้เกิดความสนุกสนาน

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

เนื่องจากการหาข้อมูลที่ยากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้ามีทางเลือกที่มากขึ้นในการสร้างภาพร่างชุดสุดท้าย ข้าพเจ้าได้นำภาพบางส่วนมาจาก UBC และ VCD ทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของ ลีลา ท่าทาง โดยจะเน้นลีลาและชุดแต่งกายของนักร้องที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเหมือนจริงลักษณะคนในขนาดที่ต่างกันเพื่อสร้างระยะทำให้เกิดความลงตัว

ข้าพเจ้าได้นำแบบร่างชิ้นที่สองมาขยายเป็นผลงานจริงด้วยความสวยงามของลีลาท่าทาง ความแปลกใหม่ในการนำเสนอที่ทุกภาพเป็นคนเคลื่อนไหวโดยลักษณะยืนแต่ภาพร่างชิ้นนี้เสนอในรูปแบบการเคลื่อนไหวในท่าอนทำให้ดูแล้วโดดเด่นมากกว่าภาพร่างทุกชิ้นข้าพเจ้าจึงนำแบบร่างชิ้นนี้มาขยายเป็นผลงานจริง

กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม

หลังจากได้ทำการคัดเลือกภาพร่างที่สมบูรณ์แล้ว นำภาพร่างขยายเป็นผลงานจริง โดยมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เริ่มจากการคัดเลือกขนาดของ โครงไม้ที่เหมาะสม นำมาจึงด้วยผ้าใบที่เตรียมไว้ แล้วทำการรองพื้นด้วยสีน้ำพลาสติกผสมกับกาว โดยใช้อัตราส่วนคือ สี 2 ส่วน กาว 1 ส่วน นำมาทาลงผ้าใบปล่อยให้แห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดเพื่อลดความหยาบ ทำซ้ำกัน 3 รอบเพื่อป้องกันผ้าใบที่จะดูสีมากเกินไปเวลาสร้างผลงาน
2. เมื่อเตรียมเฟรมผ้าใบเรียบร้อยแล้วใช้ดินสอสีร่างภาพให้สมบูรณ์
3. เริ่มระบายสี จากพื้นหลังเป็นส่วน ๆ เพื่อสีที่สะอาดและสามารถกำหนดรูปทรงให้ชัดเจนจากนั้นระบายพื้นที่เหลือให้ได้ภาพโดยรวม
4. ตีวัตถุเพื่อเพิ่มความแวววาว และสวยงามเก็บรายละเอียดให้เกิดความกลมกลืนระหว่างวัตถุกับสีน้ำอะคริลิกทำให้สมบูรณ์เป็นอันเสร็จผลงาน

บทที่ 4

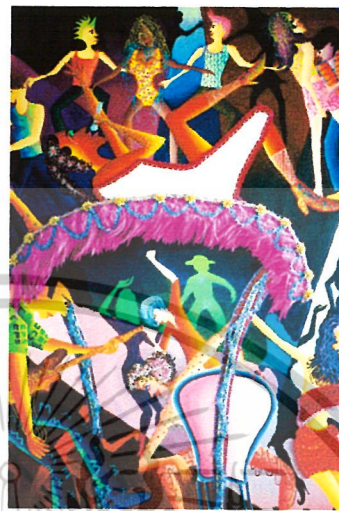
วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานในชุด “บันเทิงราตรี” ของข้าพเจ้ามีรูปแบบและแรงบันดาลใจมาจากสภาพความเป็นจริงที่สามารถเห็นได้ในสถานบันเทิงต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนชาย หญิง ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงานศิลปะที่เน้นถึงบรรยากาศ ณ เวลานั้นที่มีความสนุกสนานและการปลดปล่อยของชีวิตคนกลางคืนในสถานบันเทิง

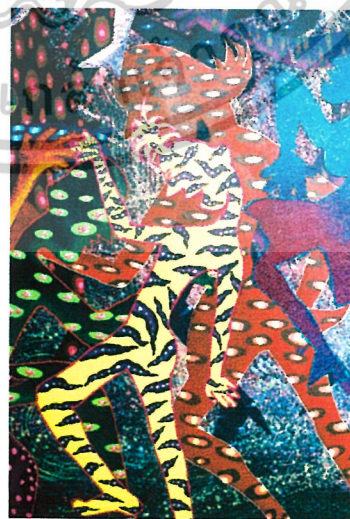
วิเคราะห์ทัศนธาตุ

จุดเด่นทางทัศนธาตุของข้าพเจ้าอยู่ที่ รูปทรงของคนรายละเอียดของเสื้อผ้า บรรยากาศของสีที่ใช้สีสดใส เน้นลวดลายระยิบระยับ เพื่อแสดงถึงความสนุกสนานทัศนธาตุที่เด่นชัดที่สุดในผลงานคือ พื้นผิว ในผลงานทั้ง 4 ชิ้น มีการเน้นเทคนิควัสดุการปะติดที่แตกต่างกันชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ทัศนธาตุมีความประสานกลมกลืนเกิดความเป็นเอกภาพภายในผลงาน ข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์ทัศนธาตุต่าง ๆ ดังนี้

รูปทรง (Forms)

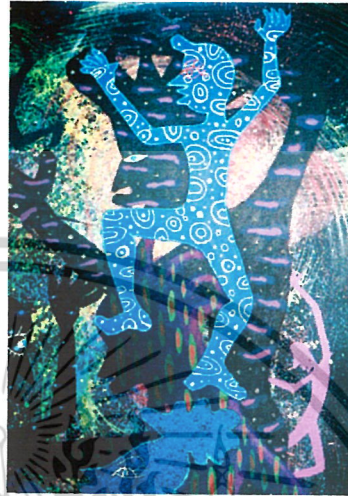

รูปทรงที่เป็นจุดเด่นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1 รูปทรงของคนที่แสดงอาชีพกิริยาแสดงลีลา การเคลื่อนไหวอย่างอิสระและรูปทรงนักร้องที่แสดงท่าทางหลากหลาย เช่น การร้องเพลงด้วย ทำนอง หรือนั่นบนเก้าอี้ ยืนบนโต๊ะ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็บ่งบอกของลีลาท่าทางของนักร้องที่อยู่ในสถานบันเทิงปัจจุบัน ส่วนที่ 2 รูปทรงของสิ่งของที่อยู่ในสถานบันเทิง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องดนตรี ทั้งหมดเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดบรรยากาศของความสนุกสนาน

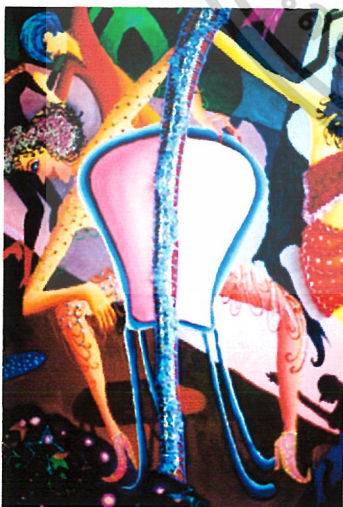

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เส้น (Line)

เส้นในผลงานของข้าพเจ้า เส้นทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว บางครั้งเส้นอาจเป็นลวดลายสร้างความหลากหลายให้กับผลงาน การใช้ เส้นใหญ่ เส้นเล็ก สามารถบอกถึงความมีมิติ ระยะใกล้ไกล เส้นในผลงานของข้าพเจ้าส่วนมากเป็นการประดับตกแต่ง เสื้อผ้าและลวดลายต่างๆ ทำให้ดูแล้วมีความแตกต่างกันในแต่ละรูปทรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Colour)

สีในผลงานของข้าพเจ้าเป็นบรรยากาศของสีโทนร้อน และ โทนเย็นทำให้เกิดความหลากหลายและเน้น สีที่สะท้อนแสง สีสดใส มีความแวววาว โดยส่วนมากจะใช้สีอ่อนเป็นแสง เพื่อแสดงแสงสว่าง สร้างความโดดเด่นให้กับจุดเด่นนอกจากสีที่เกิดจากการผสมแล้ว สีจากวัสดุที่ใช้เทคนิคการประติมากรรมก็ให้ความสดใสและเหมือนจริงทำให้เกิดความคมชัดของวัสดุที่นำมาใช้สร้างความสวยงามเพิ่มขึ้น

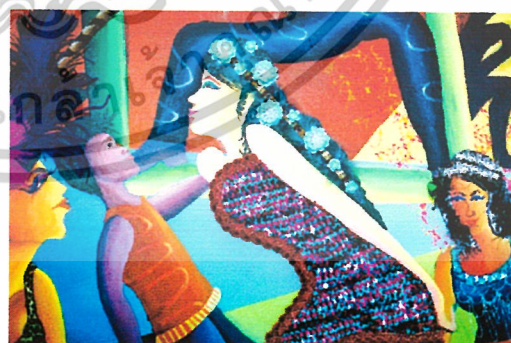

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวมีอยู่ในรูปทรงต่างๆ เช่น รูปทรงคน สิ่งของ ส่วนมากเกิดจากการใช้เทคนิคการปะติด คือการใช้ขนนก ขนไก่ ทำให้เกิดความนุ่มนวล พูฟอง เสื้อผ้าที่ใช้ลวดลายของสัตว์การนำขนกระต่ายมาทำเป็นเส้นผม เพื่อสร้างความเหมือนจริง และการใช้วัสดุที่แวววาว เช่น เพชร โลหะ กากเพชร ทั้งหมดล้วนแต่สร้างความรู้สึกราวพราวระยิบระยับ พื้นผิวยังสามารถบอกเรื่องราวของระยะใกล้ไกล เพื่อให้ภาพสมบูรณ์ พื้นผิวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้สี และรูปทรงมีน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

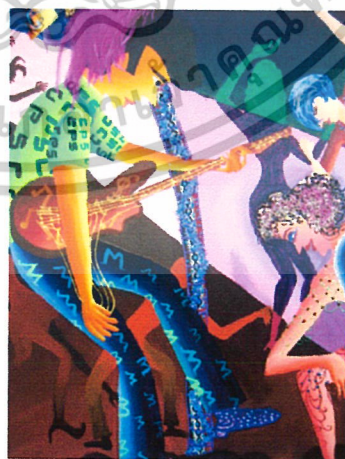
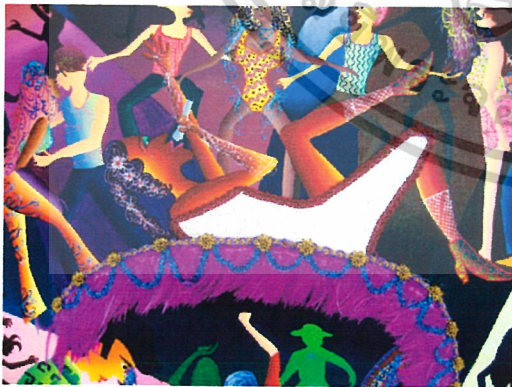

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก (Volume)

น้ำหนักในผลงานของข้าพเจ้าเป็นตัวบ่งบอกระยะ และบรรยากาศซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้น้ำหนัก อ่อน เป็นจุดเด่น น้ำหนักเข้มในผลงานของข้าพเจ้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าแสดงบรรยากาศตอนกลางคืน ที่มีความมืด น้ำหนักยังช่วยในเรื่องของการควบคุมภาพให้มีความสนุกสนาน แสงไฟภายในภาพเกิดจากน้ำหนักที่อ่อนทำให้ดูแล้วมีมิติความต่างของแสงและเงา

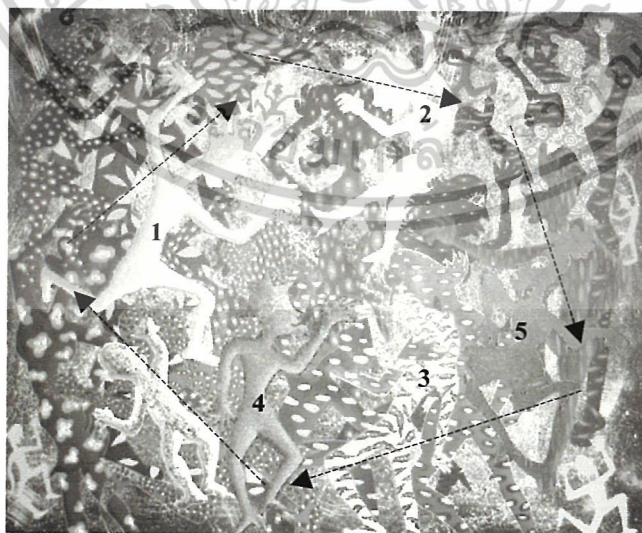
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

นอกจากอารมณ์ ความรู้สึกและประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานจำเป็นจะต้องใช้หลักในความเข้าใจในด้านขององค์ประกอบศิลป์ ในการจัดการและแนวความคิดในการวิเคราะห์ประกอบศิลป์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ดังจะได้กล่าวและวิเคราะห์ในผลงานของข้าพเจ้าดังนี้

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 1

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานชิ้นนี้มีการจัดวางรูปทรงคนที่ถ่ายทอดความสนุกสนานตามลีลาท่าทาง รูปทรงของกลุ่มคนที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างลงตัว โดยข้าพเจ้ากำหนดโทนสีรวมให้เป็นสีสันสดใสที่อยู่ในความมืด เพื่อคลุมบรรยากาศรักษาความกลมกลืนให้งานมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน

2. ความหลากหลาย (Variety)

อยู่ที่ท่าทางลีลา ความเคลื่อนไหวที่กระจายไปทั่วทั้งภาพทำให้ผลงานดูสนุกสนาน และรายละเอียดของลวดลายที่ตัวคน มีขนาดต่างกันมีพื้นผิวที่ไม่เหมือนกันทำให้งานดูมีความหลากหลาย

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดองค์ประกอบ โดยให้ขนาดของสัดส่วนของรูปทรงถูกแบ่งตามระยะใกล้ไกล อีกทั้งการวางตำแหน่งของรูปทรงคนที่เป็นจุดเด่นบอกเรื่องราวของภาพ ถูกจัดให้อยู่ทั้งซ้ายและขวา ซึ่งถือเป็นการถ่วงดุลการมองให้เกิดความสมดุล ไม่หนักข้างใดข้างหนึ่ง มีความเป็นเอกภาพโดยรวม

4. สัดส่วน (Proportion)

ขนาดของสัดส่วนรูปทรงคนมีการตัดทอนรายละเอียดไม่เน้นหลักความจริง มีมิติความตื้น ลึก โดยมีระยะหน้าเป็นรูปทรงคน (หมายเลข 1-3) ถูกเน้นให้มีความชัดเจนและรายละเอียดมากที่สุดส่วนรูปทรงคนในระยะหลังถูกลดขนาดและความคมชัดลง ตามความรู้สึกรยะใกล้ไกล ผลงานจึงมีขนาดและสัดส่วนที่สัมพันธ์กันตามความเป็นจริง

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดเด่นที่สุดอยู่ที่รูปทรงคน (หมายเลข 1-3) ต้องการเน้นรายละเอียดความแวววาวและลวดลายที่ใช้สีสดใสใสมากกว่ารูปทรงอื่น

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ในผลงานสิ่งที่ทำให้ภาพดูเคลื่อนไหวคือ ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงคนที่กระจายไปทั่วทั้งภาพ และลวดลายที่ระยิบระยับสร้างความแพรวพราวทำให้ภาพดูเคลื่อนไหว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 2

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานจริงชิ้นที่ 2 ความกลมกลืนของรูปทรงคน (หมายเลข 1-4) ที่มีรายละเอียดของรูปทรงกระจายไปทั่วทั้งภาพ คือ เป็นลักษณะสีสันแหววาวให้ความรู้สึกบรรยากาศที่สนุกสนานกลมกลืน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายของรูปทรงคนและวัตถุที่มีความแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดจนลักษณะของพื้นหลังให้ความรู้สึกของแสงไฟส่องสายไปมา ความแตกต่างของสีที่มีความแหววาวมากกว่าเดิม

3. ความสมดุล (Balance)

ข้าพเจ้าเลือกให้ (หมายเลข 1-3) เป็นระยะหน้าเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันของรายละเอียดเป็นการถ่วงการมองไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งทำให้เกิดความสมดุลในผลงาน

4. สัดส่วน (Proportion)

ขนาดสัดส่วนของผลงานมีความหลากหลายในรายละเอียด ของสถาปัตยกรรม ขนาดที่ลดหลั่นกันทำให้เกิดระยะใกล้ไกลในผลงาน

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดเด่นที่สุดของผลงานคือ รูปทรงคน (หมายเลข 1) เพราะต้องการเน้นความสำคัญที่รายละเอียดของเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสถาปัตยกรรม ให้ความรู้สึกโดดเด่นประกอบกับรูปทรงสีดำที่ตัดกับสีขาวของพื้นหลัง

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวของผลงานชิ้นนี้ อยู่ที่พื้นหลังซึ่งเป็นบรรยากาศของความสนุกสนานในสถานบันเทิงแสดงการเคลื่อนไหว โดยรูปทรงขนาดที่แตกต่างกันมีเรื่องของแสงไฟระยิบระยับความซับซ้อนกันของรูปทรงคนกับแสงไฟที่แสดงอากัปกริยาแตกต่างกัน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในผลงานด้วยความหลากหลายของสีและรูปทรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 3

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

รูปทรงคนในระยะหน้า (หมายเลข 1) ซึ่งมีรายละเอียดของลายเสื้อผ้าในภาพเป็นผู้หญิง ชุดลายเสือทำให้มีความน่าสนใจ รูปทรงคน (หมายเลข 2) ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่ที่เครื่องประดับทำให้เกิดความแวววาวระยิบระยับ ประกอบกันทั่วทั้งภาพมีวัสดุที่มันวาวทำให้ผสานความกลมกลืนกันได้ด้วยสีส้มที่สดในกระจายทั่วทั้งภาพ

2. ความหลากหลาย (Variety)

ในผลงานจะเห็นได้ว่าลักษณะของรูปทรงต่าง ๆ จะมีลีลาท่าทางความเคลื่อนไหวที่ต่างกัน และวัสดุที่ใช้เทคนิคการประดิษฐ์ที่หลากหลาย อย่างเช่น ขนไก่ ขนนก ขนกระต่าย เป็นต้น ทั้งหมดทำให้เกิดความหลากหลายในภาพ

3. ความสมดุล (Balance)

รูปทรงคน (หมายเลข 1-5) เป็นรูปทรงที่ควบคุมผลงานให้มีความสมดุล เนื่องจากรายละเอียดของภาพที่มีความคมชัด และความลางเลือนในเทคนิคการประดิษฐ์การระบายสี อะคิลิลิคส่งผลให้เกิดมิติ แสดงให้เห็นถึงความใกล้ไกล รูปทรงภายในงานจึงเป็นตัวถ่วงดุล การมองทำให้เกิดความสมดุลขึ้นในงาน

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานเป็นสัดส่วนที่ไม่เน้นความถูกต้องตามความเป็นจริง ขนาดของรูปทรงเป็นตัวบอกระยะความใกล้ไกลในระยะหลัง ระบายสีของรูปทรงคนที่ไม่เน้นรายละเอียดทำให้ดูลางเลือนสัดส่วนและขนาดของผลงานจึงสัมพันธ์และลงตัวตามระใกล้ไกล

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

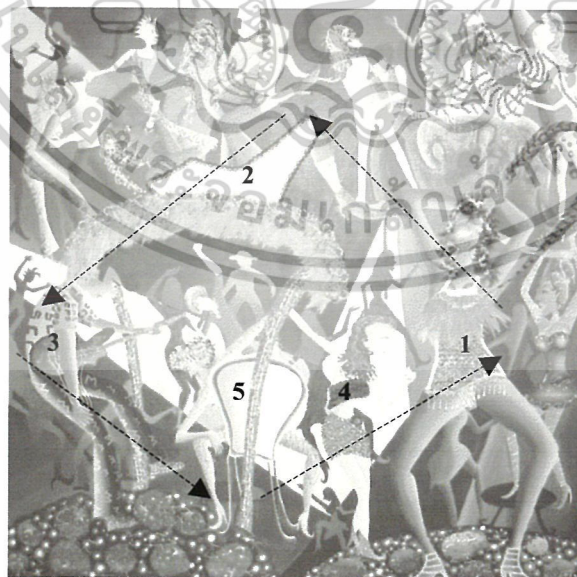
จุดเด่นที่สุดของภาพ คือ รูปทรงคน (หมายเลข 1-4) เพราะต้องการเน้นลีลาท่าทางและรายละเอียดของเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ให้มีความรู้สึกความแวววาวประกบกับขนไก่ที่ให้ความรู้สึกฟูฟ่องเหมือนนักร้องในสถานบันเทิง

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวของผลงานชิ้นนี้ อยู่ที่รูปทรงคนที่มีลีลาท่าทางความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีที่มากมายความซับซ้อนกันของรูปทรงคนที่มีรายละเอียดต่างกันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในผลงาน

รูปผลงานจริงชิ้นที่ 4

รูปโครงสร้างผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ลักษณะของสีสันสื่อบรรยากาศแห่งความสนุกสนานขณะที่การเลือกใช้วัสดุสอดคล้องกับเนื้อหาของภาพช่วยสร้างความกลมกลืนได้เช่นเดียวกัน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหมายหลากหลายของรูปทรงคนที่มีหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงคน (หมายเลข 1-3) ที่เป็นการแสดงลีลาท่าทางของการยืน การนอน การนั่งขณะร้องเพลง และ (หมายเลข 4-5) นั้นก็แสดงรายละเอียดของวัสดุบนเสื้อผ้าที่แตกต่างกันออกไป

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลเกิดจากรูปทรงที่เด่นชัด (หมายเลข 1-5) ถูกจัดวางให้อยู่กระจายทั่วทั้งภาพ ทำให้น้ำหนักในการมองเห็นไม่ถูกถ่วงไปด้านใดด้านหนึ่ง และปริมาตรรูปทรงที่ถูกลดหลั่นตามระบะมิติความลึกทำให้ภาพเกิดความเป็นเอกภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของผลงานชิ้นนี้ แบ่งสัดส่วนในระบะหน้าเป็นรูปทรง (หมายเลข 1) และรูปทรงคนที่มีขนาดลดหลั่นกันไปตามระบะของภาพ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่ รูปทรงของคน (หมายเลข 1) เป็นภาพผู้หญิงที่แสดงลีลาท่าทางความสนุกสนานประกอบกับการใช้วัสดุของเสื้อผ้าที่แตกต่างกัน เช่น ขนไก่ ผ้าลูกไม้ กากเพชร เป็นต้น ทั้งหมดสร้างความโดดเด่นให้กับผลงาน โดยเฉพาะการใช้สีสันที่สนุกสนานของวัสดุ มีความสดอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วทำให้ได้สีสันสดใสกว่าการระบายสีเพียงอย่างเดียว

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวเกิดจากรูปทรงที่มีความหลากหลาย ด้วยลีลาท่าทางความเคลื่อนไหวของนักร้องในสถานบันเทิง สีและวัสดุที่มีลักษณะแตกต่างกันมีส่วนช่วยให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในผลงาน แต่ก็ยังสามารถผสานกลมกลืนกันด้วยวัสดุและการระบายสี เพื่อบรรยากาศของความสนุกสนาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “บันเทิงราตรี” ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความประทับใจส่วนตัวที่มีต่อบรรยากาศภายในสถานบันเทิง ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกแห่งความสนุกสนาน โดยข้าพเจ้ามีการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ จาก UBC, VCD, นิตยสาร, หนังสือ ทำให้มีโอกาสได้พบเห็นพฤติกรรม อากัปกิริยาของผู้คนหรือนักเต้นต่างมีอารมณ์และความรู้สึก รวมไปถึงจังหวะของดนตรีที่มีความสนุกสนาน เร้าใจ โดยในแต่ละบุคคลจะปลดปล่อยอารมณ์ของตนเองออกอย่างเต็มที่ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า นำเสนอถึงบรรยากาศลีลาท่าทางของผู้คน และนักร้องที่อยู่สถานบันเทิงด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่สนุกสนาน ได้ปลดปล่อยอารมณ์อย่างอิสระไปตามจังหวะของดนตรี ในลักษณะตามแบบอุดมคติส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าใช้สื่อทางทัศนธาตุซึ่งได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง มาสร้างให้เกิดเป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนานด้วยการแสดงให้เห็นถึงรูปทรง (Figurative) ที่อยู่ในลักษณะผ่อนคลายเป็นพิเศษ โดยข้าพเจ้ามีการลดทอนรายละเอียดที่ไม่สำคัญลงให้เหลือเพียงลักษณะของบรรยากาศที่มีความเคลื่อนไหวตามการเขียนแบบ Futurist คือการเขียนภาพโดยสร้างระยะให้เกิดขึ้นจากขนาดของ เส้น สี และน้ำหนัก ทำเป็นผลงานชิ้นทั้งหมด 4 ชิ้น โดยในแต่ละชิ้นจะต้องผ่านกระบวนการร่างภาพก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อมีการพัฒนาภาพร่างจนได้ชิ้นที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดทั้งทางด้านทัศนธาตุและตรงตามแนวความคิด แล้วจึงเลือกนำมาขยายทำเป็นผลงานจริง จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตามรูปแบบของการเขียนงานจิตรกรรมสีอะคริลิกสีผสมเรียบร้อยแล้วจึงนำวัสดุต่าง ๆ ที่มีความแวววาวสะท้อนแสง และระยิบระยับทำให้ผลงานมีสีสันสดใสจนสำเร็จเป็นผลงานจริงทั้ง 4 ชิ้น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้พบกับปัญหาในการลงพื้นหลังที่มีสีดำทำให้ภาพดูแล้วไม่มีระยะมิติหลัง ข้อเสนอแนะควรลงสีพื้นหลังให้มีสีบรรยากาศต่าง ๆ ที่ไม่เป็นสีดำเพียงอย่างเดียว ความบกพร่องนี้ข้าพเจ้าได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการให้ความสำคัญต่อขบวนการสร้างสรรค์งานภาพร่าง เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมให้มากที่สุดและเพื่อการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. **โลกศิลปะศตวรรษที่ 20**, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ; 2545.

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. **109 มองพิศ มองผ่านงานศิลป์**, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พาสเวิร์ด ; 2545.

อัศนีชัย ชูอรุณ. **ศิลปะคดี**, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ; 2545.

Bernard Denvir. **The Chronicle of Impressionism : An Intimate Diary of the Lives and World of the great Artists**, Thames & Hudson Ltd, London, 2000.

Debbi Voller. **MADONNA : THE STYLEBOOK**, สำนักพิมพ์ Omnibus, 1992.

F. Novotny, John Russell. **Introduction; Paint and Politics' : Taylor, Toulouse-Lautrec** ,Phaidon Press Ltd, London, 1969.

John Russell Taylor. **Introduction; Paint and Politics Impressionist Dreams : The Artists and the World They Painted**, Bulfinch Press, Italy, 1990.

MADONNA Live !. สำนักพิมพ์ Omnibus, 1987.

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่อภาพ บ้านเท็งราตรี หมายเลข 1
 เทคนิค สีอะครีลิค
 ขนาด 145 x 175 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

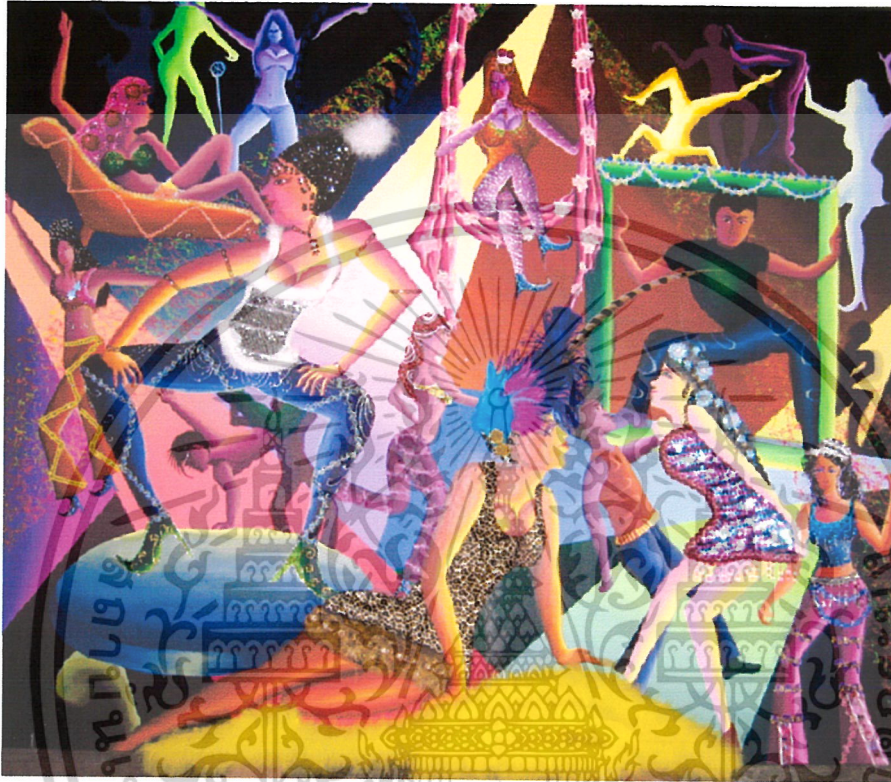
ผลงานศิลปะ

ชื่อภาพ บินเทิงราตรี หมายเลข 2
 เทคนิค สีอะคริลิก
 ขนาด 140 x 170 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่อภาพ บันเทิงราตรี หมายเลข 3
 เทคนิค สีอะครีลิค
 ขนาด 140 x 170 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ชื่อภาพ	บันเทิงราตรี หมายเลข 4
เทคนิค	สีอะครีลิค
ขนาด	160 x 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายนพดล สุบเต็ง
เกิด 19 กันยายน 2526
ที่อยู่ 14 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72230

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
- โรงเรียนมัธยม กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
- วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2546 - การแสดงนิทรรศการ Art มัณฑนศิลป์ ผลงานของนักเรียนรุ่น 9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้