

ทุกข์

SUFFER

นายวิรุฒ ปัญญาศุขย์

MR.WIRUT PANCHABUSE

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

ร.พ.
๖๖๕๗
๒๕๔๗

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นใด
 เลขหมู่..... 61071
 เลขทะเบียน.....
 วัน,เดือน,ปี..... 12 ก.ค. 2549

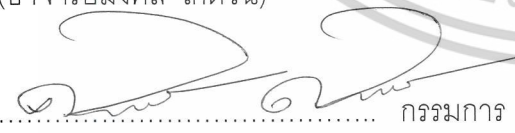
b. 11๗๙๓1๐๖
i.....

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คนบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงหนั่น)

 ..... กรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนาถ)	 ..... กรรมการ (ศาสตราจารย์เดชา วราชน)
 ..... กรรมการ (รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)	 ..... กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
 ..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญฉณา คำโสภี)	 ..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)
 ..... กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ คุชาชีวะ)	 ..... กรรมการ (อาจารย์วุฒิกกร คงคา)
 ..... กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)	 ..... กรรมการ (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)
 ..... กรรมการ (อาจารย์ศิรินิตย์ ตีรุจิเจริญ)	..... กรรมการ

..... กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่ง(ศาสตราจารย์ได้ชานนนาถ)ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ทุกข์
ชื่อ	SUFFER
สาขาวิชา	นายวิรุฒ ปัญญาบุศย์
ภาควิชา	ภาพพิมพ์
คณะ	จิตรศิลป์
ปีการศึกษา	สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	2547
	ศาสตราจารย์ เดชา วราชน

บทคัดย่อ

โครงการศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อว่า “ทุกข์” (Suffer) เป็นเรื่องราวในความรู้สึกที่ตัวข้าพเจ้ามีต่อสังคมและบุคคลในสังคม ในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งภายในสังคมปัจจุบันนั้น ทุกคนล้วนมีชีวิตที่เร่งรีบ ร้อนรน ต่างต้องดิ้นรนกันไปต่างๆนาๆ เพื่อให้ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานอันรีบเร่งของสังคมปัจจุบัน การดิ้นรนเหล่านี้เป็นที่มาแห่งความทุกข์ ความอึดอัด ความกดดันจากสิ่งที่กล่าวมาทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ และเจตคติที่ไม่ดีต่อชีวิตในสังคม แต่อีกนัยหนึ่งมันยังบ่งบอกถึงสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตือนใจว่า ความทุกข์ ไม่ใช่คนอื่นเบียดเบียนตัวเรา ความอยากได้อะไรก็มีในสิ่งต่างๆ เพื่อให้ทัดเทียมกับคนในสังคม ทำให้เราต้องดิ้นรนแข่งขันหรือยอมแม้กระทั่งเอาเปรียบเหยียบย่ำผู้อื่น เพื่อให้ตนเองสูงขึ้น ดีขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรังสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้รูปทรงของมนุษย์ที่ดูบิดเบี้ยว แข็งแกร่ง และอยู่ในท่าทางที่ผิดธรรมชาติ ภายใต้บรรยากาศที่ดูอึดอัด ขมุกขมัว ผ่านกระบวนการการพิมพ์ แม่พิมพ์โลหะ (Etching) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้แทนค่าความหมายตามแนวความคิด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ชิ้น พร้อมทั้งได้ทำการวิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆ ในการแทนค่าความหมาย ตลอดจนวิเคราะห์หารจัดวางองค์ประกอบอย่างละเอียด เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความ เป็นเอกภาพในชิ้นงานผลงานศิลปะชุดนี้สำเร็จลงได้ตรงตามวัตถุประสงค์และแนวความคิดที่กำหนดไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	3
2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
ที่มา	4
อิทธิพลที่ได้รับ	5
แนวความคิดสร้างสรรค์	6
3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	7
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	8
กระบวนการสร้างงานภาพพิมพ์	20
4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	23
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	23
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	31
5 บทสรุป	34
บรรณานุกรม	35
ผลงานศิลปะ	36
ประวัติผู้เขียน	42

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ธรรมชาติของมนุษย์และทัศนคติของมนุษย์ มีความต้องการที่จะพัฒนาตนให้ดียิ่งกว่า ปัจจุบัน เป็นเป้าหมายของทุกชีวิตคือ พัฒนาศักยภาพความต้องการที่มีในตัวตนให้ถึงจุดสูงสุด และจากความต้องการของมนุษย์นี้มีแนวความคิดที่สำคัญคือ แนวคิดของมาสโลว์ (1908-1970) เรื่องทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ 5 ลำดับขั้น เป็นแนวความคิดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มาสโลว์อธิบายว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถูกเร้าให้กระทำโดยกลุ่มของความต้องการ 2 ประเภท คือ ความต้องการเพื่อการมีชีวิตรอด ความต้องการขั้นสูง ความต้องการทั้ง 2 ประเภท มีการพัฒนาการไปเป็นลำดับขั้นตอนจกลำดับต่ำสุดสู่ความสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ลำดับขั้น ความต้องการ 4 ลำดับขั้นแรก เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานซึ่งเกิดจากความรู้สึกขาดแคลนที่ เรียกว่า Peficiency needs ความต้องการลำดับที่ 5 เป็นความต้องการสูงสุด เรียกว่า Metaneeds หรือ ความต้องการเพื่อความเจริญเติบโต (Growth need) ความต้องการ 4 ขั้น ต้องบรรลุผล สอดตามเป้าหมายเสียก่อน บุคคลจึงจะสามารถพัฒนาความต้องการในลำดับขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด ความต้องการที่บรรลุผลถึงยากที่สุดคือ Self-actualized need ซึ่งได้แก่ความปรารถนาจะใช้ศักยภาพและประสบการณ์ที่ตนมีให้เป็นผลดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม การที่บุคคลจะได้รับความพึงพอใจใน need แต่ละขั้นตอนเต็มที่เกี่ยวข้องกัน จึงจะพัฒนาความต้องการในขั้นต่อไป ในชีวิตจริงเป็นการยากที่จะแบ่งลำดับขั้นตอนสนองความต้องการนั้นมีความแตกต่างกันไปในรายบุคคล¹

จากที่กล่าวมาข้างต้นสังคมถือเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เต็มไปด้วยความต้องการความทะเยอทะยานจนไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ตนเองดำรงชีวิตอยู่ในสังคม โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมของมนุษย์มักจะเป็นไปตามสังคมนั้นๆบุคคลทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคม และเหตุนี้เองทำให้มนุษย์ในสภาวะของสังคมปัจจุบันล้วนแข่งขันกันจนถึงที่สุด เพื่อสนองความต้องการ กิเลสตัณหาของตนเองสภาวะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ทุกชีวิตคลุกเคล้ากับสิ่งที่ถูกปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่น เกาะแน่นอย่างไม่รู้ตัว หลงสุข เมาททุกข์ ไม่คลาย นับวันเดือนปี จะยิ่งหนาแน่นกับความยึดตัวเองแบบผิดกฎธรรมชาติ จนทำให้การบริโภคของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นไปโดยไม่ได้สนองความต้องการของมนุษย์ในสิ่งที่จำเป็น แต่เป็นเพื่อหน้าตา หรือเพื่อสถานะของตนเองในสังคม²

¹จิราดา เต็งไธรัตน์, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศูนย์ธรรมศาสตร์)

²พระธรรมโกศาจารย์, ชีวิตเหนือทุกข์ (สำนักงานธรรมทานมูลนิธิ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในเนื้อหาความรู้สึกลึกที่สะท้อนอารมณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า ที่รู้สึกต่อสังคมที่เร่งร้อนและอึดอัด ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ
2. แนวทางในการสร้างสรรค์เป็นไปในแบบกึ่งนามธรรม(Semi Abstract)
3. เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching)
4. จำนวนผลงานมี 5 ชิ้น
  - 4.1 ขนาด 61× 81.5 ซม.
  - 4.2 ขนาด 61 ×81.5 ซม.
  - 4.3 ขนาด 61 ×81.5 ซม.
  - 4.4 ขนาด 61 ×81.5 ซม.
  - 4.5 ขนาด 81.5× 122 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

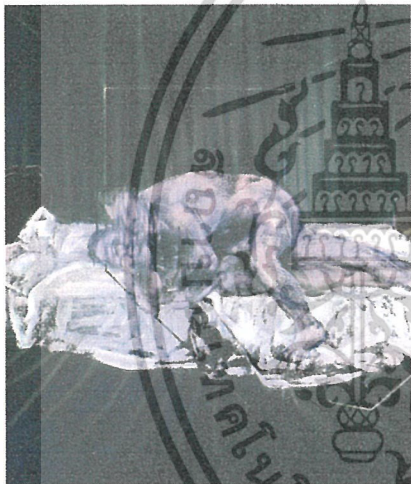
ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

จากการที่ปัจจุบันมีค่านิยมที่เปลี่ยนไป สภาวะสังคมปัจจุบันนั้นมีชีวิตที่เร่งรีบ แข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ทุกคนต่างแสวงหาสิ่งที่ตนเองขาดหายไป จนบางครั้งยอมได้แม้กระทั่งการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคุณเหล่านั้นแสวงหาสิ่ง ๆ นั้นจนเกินความพอดี จนเป็นที่มาของความทุกข์ ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลส ความอยากได้ อยากมี คิรินเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้มาจนไม่มีที่สิ้นสุด จนทำให้มนุษย์นั้นเกิดการแข่งกันขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยาก ความต้องการของตนเอง จนทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสภาพสังคมที่เป็นอยู่

ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ ในสังคมปัจจุบันนั้นมีแต่การคิริน เร่งรีบ และทำการแข่งกันอยู่ตลอดเวลา การคิรินที่ไม่มีวันสิ้นสุด แข่งกันเองเต็มไปด้วยกิเลส แย่งชิงกันเองเพื่อตัวเองจะได้ในสิ่งที่ดีกว่าผู้อื่น เหยียบหัวคนที่ต่ำกว่า เพื่อที่จะทำให้ตัวเองขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตหรือเพียงแค่สูงกว่า คิดว่าผู้อื่น จนบางครั้งทำให้เราลืมไปว่ามนุษย์นั้นเกิดมาก็ต้องตาย เพราะฉะนั้นการคิรินที่มากเกินไปมีแต่จะทำให้เป็นที่มาของความทุกข์ ในส่วนตัวข้าพเจ้านั้นกลับคิดสวนทางกับสังคมมนุษย์ที่เป็นอยู่ ข้าพเจ้าคิดว่าการคิรินเพื่อจะ ไปให้ถึงจุดสูงสุดนั้นกลับทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเกิดความทุกข์ ทุกข์จากความอยาก ความต้องการของตนเอง มีแต่การแข่งกันแย่งชิงแข่งกันอยู่ตลอดเวลา จนทำให้จิตใจไม่สงบ เกิดความทุกข์จนทำให้รู้สึกว่า การคิรินนี้ช่างน่าสังเวช เต็มไปด้วยความน่าเบื่อหน่ายในวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ด้วยประสบการณ์และบรรยากาศดังที่กล่าวมา จึงมีผลกระทบต่อความรู้สึกของข้าพเจ้าโดยตรง เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันได้สร้างเจตคติในแง่ลบต่อตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงตั้งหอดผลงานสร้างสรรค์กลายเป็นตัวแทนความรู้สึก

อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบมาจาก ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) ผลงานของศิลปินท่านนี้มีการแสดงออกถึงความรุนแรงรูปร่างคนที้นำมาใช้ในตัวเองงานไม่เพียงแต่สร้างความบิดเบือนเท่านั้น แต่ยังเป็นรูปที่แสดงถึงมนุษย์ที่ถูกบีบคั้นอย่างรุนแรง ศิลปินสร้างรูปทรงจากจินตนาการที่เกิดจากความรู้สึก ถึงการเรียกร้อง ความรู้สึกที่ศิลปินแสดงออกในผลงานซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเจ็บปวดทรมาน ด้านอารมณ์โดยใช้รูปร่างมนุษย์ในการแสดงออก เช่น ร่างกายที่บิดเบี้ยว ไร้กระดูก ในหน้าที่ไม่ถูกหลักกายวิภาค รูปทรง และทุกอย่างของการแสดงออกเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ ความรุนแรงและความปวดร้าวของมนุษย์

Two-Figures, 1953

Oil on canvas

152.5x 116.5 cm.

Head III, 1961

Oil on canvas

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการดำเนินการสร้างสรรค์ในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดขั้นตอนของการทำงาน โดยเริ่มจากการหาข้อมูลมาสร้างสรรค์ ด้วยขั้นตอนการสร้างสรรค์ภาพร่างเพื่อที่จะนำมาคัดเลือก เพื่อขยายเป็นผลงานจริงและสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยใช้เทคนิคและกระบวนการทางภาพพิมพ์

การศึกษาและหาข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกที่สืบเนื่องมาจากแนวความคิดที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลก่อนที่จะนำสร้างสรรค์ เป็นผลงานศิลปะ โดยมีแหล่งข้อมูลจากที่ข้าพเจ้าเก็บข้อมูล โดยการถ่ายภาพของตนเอง เพื่อศึกษาทิศทางของกล้ามเนื้อ โดยพยายามจะเป็นที่ท่าทางที่ดูตึงผิดธรรมชาติ ดูไม่สบายตัว และให้ความสำคัญกับท่าทางของร่างกายมากที่สุดอีกทั้งข้าพเจ้ายังได้นำภาพร่างในมุมมองทัศนียภาพ (Perspective) มาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ภาพร่าง เพื่อให้เกิดความรู้สึกอัดอัดในวัฏจักรสังคมนี้

การนำข้อมูลเข้ามาสู่การสร้างสรรค์ข้าพเจ้านำรูปทรงมาสร้างภาพร่างด้วยการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงความต้องการ โดยใช้โครงการของรูปทรงของมนุษย์ที่ดูบิดเบี้ยวมาเป็นโครงสร้างหลักและใช้สีส้มและบรรยากาศที่เกิดจากสถานที่จริงและมีการแต่งเติมเพิ่มขึ้นตามความรู้สึกและจินตนาการของข้าพเจ้า แสดงถึงความรู้สึกอัดอัดในสภาพสังคมปัจจุบันที่ข้าพเจ้าจำเป็นต้องอาศัยอยู่

โดยมีการสร้างภาพร่างดังต่อไปนี้

1. ข้อมูล เช่น ภาพถ่าย
2. คัดเลือกต้นแบบจากภาพร่างลายเส้น
3. สร้างแบบร่างด้วยการเขียนภาพลายเส้นและจัดองค์ประกอบ
4. นำต้นแบบมาตกแต่งด้วยดินสอ EE หมึกจีน เพื่อให้เกิดความกลมกลืน
5. นำมาตกแต่งด้วยสีน้ำ สีเทียน สีอะคริลิก ปากกา เครยอง เพื่อให้ได้บรรยากาศและความรู้สึกตามจินตนาการของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ภาพร่างชุดที่ 1 มีจำนวน 5 ชิ้น นำไปสร้างเป็นผลงานจริง 1 ชิ้น
 ภาพร่างชุดที่ 2 มีจำนวน 5 ชิ้น นำไปสร้างเป็นผลงานจริง 1 ชิ้น
 ภาพร่างชุดที่ 3 มีจำนวน 5 ชิ้น นำไปสร้างเป็นผลงานจริง 1 ชิ้น
 ภาพร่างชุดที่ 4 มีจำนวน 5 ชิ้น นำไปสร้างเป็นผลงานจริง 2 ชิ้น

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

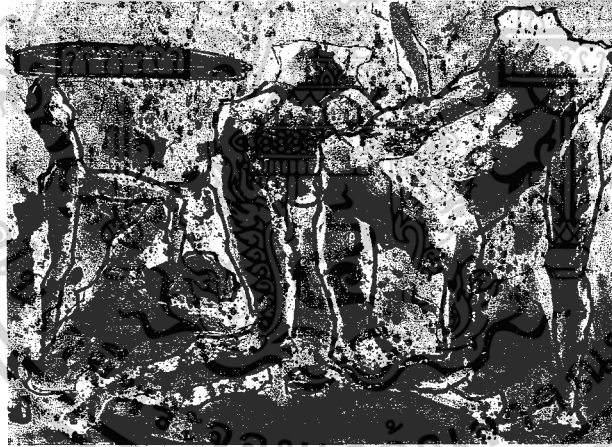

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1 มีภาพร่างทั้งหมด 5 ชิ้น ข้าพเจ้าได้สร้างภาพร่างโดยมีรูปทรงของมนุษย์รวมกลุ่มกันอยู่ตรงกลาง เพื่อแทนค่าบุคคลของสังคมด้วยรูปทรงของมนุษย์ที่คิดธรรมชาติ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพของสังคมที่ไม่สบายตัว คู่อึดอัด ไม่น่าอยู่ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความอึดอัด ความตึงเครียดที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นในสภาพสังคม ใช้เส้นรอบนอกของรูปร่างต่าง ๆ เป็นเส้นที่มีความแข็งแรง ในการเสริมภาพให้แสดงถึงลักษณะที่มนุษย์ต้องว่ายวนอยู่ในวัฏจักรที่เต็มไปด้วยความทุกข์ แต่ภาพร่างชุดนี้ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการหาข้อมูลที่จะนำมาสร้าง จึงมีการจัดวางที่คล้ายคลึงกัน และเกิดรูปแบบที่ซ้ำซากมากเกินไป

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างจีนที่ 5 ทำการขยายเป็นผลงานจริง เพราะในภาพร่างชิ้นนี้ให้ความรู้สึกอึดอัด โดยมีรูปร่างของมนุษย์กดทับ ซ้อนเกยกันสื่อถึงความรู้สึกอึดอัด เหนือเอาเปรียบกัน และได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ให้รูปทรงของมนุษย์มีความขมุกขมัว เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

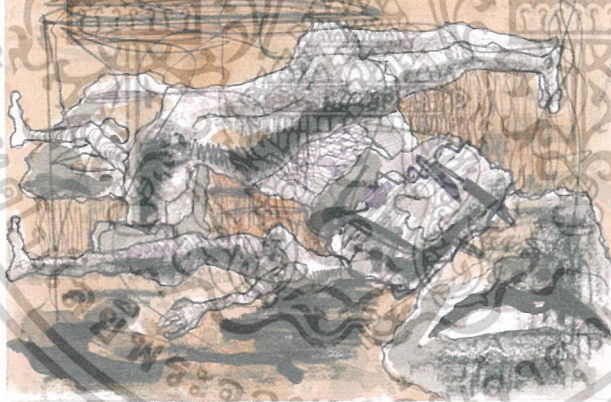

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

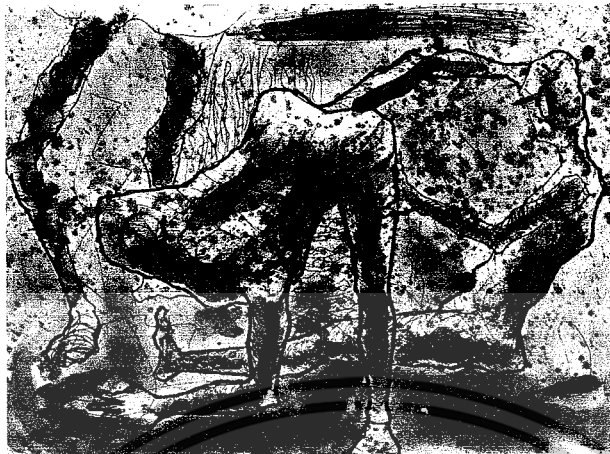

ภาพร่างจีนที่ 3

ภาพร่างจีนที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 2

ในผลงานชุดที่ 2 มีภาพร่างทั้งหมด 5 ชิ้น ข้าพเจ้ากำหนดให้รูปทรงวางซ้อนทับกัน ในภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าพยายามตัดทอนความเป็นมนุษย์ออก จัดวางโดยให้มีที่ว่างเพียงเล็กน้อย รูปทรงมนุษย์อยู่ในท่าทางพลิกคั่นและค้ำยันกันอยู่ เพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึกอึดอัด ที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผ่านผลงาน แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องขนาดของรูปทรงที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างจีนที่ 3 ไปขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากภาพร่างจีนที่ 3 มีพื้นที่ว่างกับพื้นที่ของรูปทรงในสัดส่วนที่กำลังพอดี รวมทั้งรูปทรงมนุษย์ที่อยู่ในผลงาน แสดงถึงความรู้สึกอึดอัดได้มากกว่าภาพร่างจีนอื่น ๆ อีกทั้งยังมีสีเส้นที่ดูแล้วถ่ายทอดความรู้สึกอึดอัดได้ดี

ภาพร่างชุดที่ 3

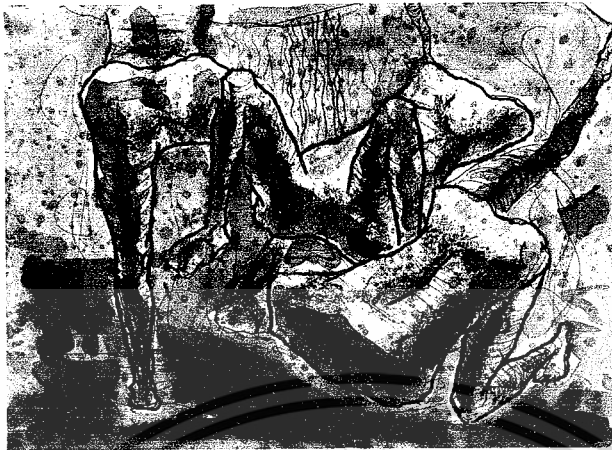

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 3

ภาพร่างจีนที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 มีภาพร่างทั้งหมด 5 ชิ้น โดยรวมแล้วข้าพเจ้ายังใช้การจัดวางองค์ประกอบในลักษณะเดียวกัน โดยกำหนดให้รูปทรงของมนุษย์เป็นประธาน มีน้ำหนักที่ชัดเจน เป็นที่อารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาทางร่างกายซึ่งบ่งบอกถึงความเปื้อนหน้า เมื่อยล้า อึดอัด โดยรูปทรงของประธานข้าพเจ้านั้นให้มีน้ำหนักขาว-ดำ และรายละเอียดตลอดจนเส้นรอบรูปทรงที่ดูชัดเจนกว่ารูปทรงอื่น เพื่อให้ภาพร่างแต่ละชิ้นเป็นการบรรยายอารมณ์ ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าเป็นในขณะนี้

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างจีนที่ 4 ไปขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากในผลงานจีนที่ 4 นี้มีการจัดวางองค์ประกอบต่างไปจากภาพร่างจีนอื่น ข้าพเจ้านั้นให้รูปทรงมนุษย์ที่ยืนอยู่ด้านซ้ายเป็นประธานของภาพร่างจีนนี้ อีกทั้งสีและบรรยากาศของภาพแสดงออกถึงการแข่งขัน แย่งชิงได้ เป็นอย่างดี

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ภายในของนักศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

61071

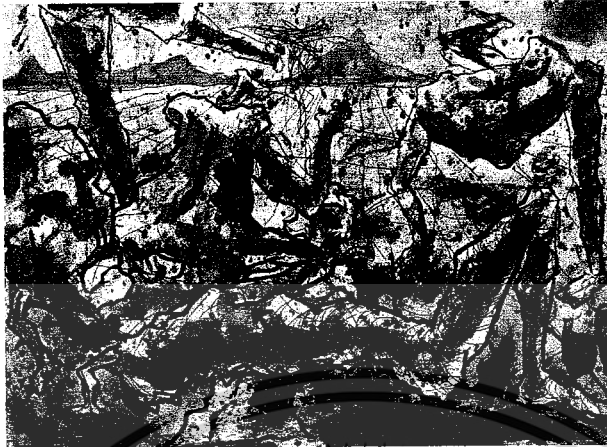

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 5

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4 มีภาพร่างทั้งหมด 5 ชิ้นในภาพร่างชุดนี้ยังคงใช้แนวความคิดเดิม จากชุดแรกมีการเพิ่มเติมพื้นผิวในงานเพื่อให้มีบรรยากาศมากขึ้นและพื้นหลังที่เป็นภาพทัศนียภาพ (Perspective) เพื่อช่วยในการผลัดกระยะ เพื่อให้ภาพร่างนี้มีมิติเพิ่มขึ้น ภายในตัวภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าใช้สีเป็นโทนเดียวกันทั้งภาพ มีการควบคุมให้ผลงานมีบรรยากาศ เพื่อต้องการแสดงออกถึงสภาวะจิตใจที่อึดอัด เบื่อหน่ายและไม่มีความสุข ในภาพร่างแต่ละชิ้นแสดงออกถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 3 และชิ้นที่ 4 มาทำการขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากในภาพร่างชิ้นที่ 3 มีการจัดวางองค์ประกอบค่อนข้างสมบูรณ์การใช้เส้นสีดำที่อยู่รอบรูปแสดงออกถึงความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ส่วนในภาพร่างชิ้นที่ 4 ข้าพเจ้ามีความประทับใจในรูปทรงของประธานที่อยู่ตรงกลางและบรรยากาศโดยรวมของภาพร่างชิ้นนี้รวมถึงรูปทรงมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของภาพร่างดูแล้วให้ความรู้สึกเมื่อยล้า อึดอัด แสดงถึงความรู้สึกทุกข์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริเวณแถบสีน้ำตาลที่กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพร่าง เพื่อช่วยควบคุมบรรยากาศและองค์ประกอบให้มีความเป็นเอกภาพตรงกับจินตนาการของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างงานภาพพิมพ์

เทคนิคในการสร้างสรรค์โดยรวม เป็นเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก (Etching) ทั้งสิ้น ดังนั้นในการนำผลงานมาขาย ต้องมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้เกิดบรรยากาศในงานจริงมากขึ้น

กระบวนการสร้างภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching)

ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching) เป็นภาพพิมพ์ที่ถูกสร้างลวดลายอยู่บนผิวหน้าของแม่พิมพ์ใช้วิธีกัดกรดเพื่อสร้างร่องรอยและไข แหว่งไขหรือวัสดุไขต่าง ๆ เป็นหลักในการพิมพ์ กล่าวคือส่วนที่เป็นภาพลวดลายบนผิวหน้าแม่พิมพ์จะสร้างด้วยไข วานิช เมื่อผ่านขั้นตอนการกัดกรดแล้ว ก่อนที่จะกัดหมึกพิมพ์ใส่ลวดลายที่สร้างไว้ ดังนั้นเมื่ออัดหมึกลงไปบนหน้าแม่พิมพ์แล้วเช็ดออก หมึกจะติดเฉพาะส่วนของรูปและลวดลายที่สร้างขึ้นเท่านั้นส่วนที่ไม่ได้ทำการเขียนไปหรือวานิช ซึ่งเป็นผิวหยาบของหน้าแม่พิมพ์จะดูดซับหมึกพิมพ์ที่อัดลงไป ดังนั้นเมื่อป้อนกระดาษและแม่พิมพ์เข้าแทนพิมพ์ที่ผ่านออกมาแล้วก็จะได้ภาพปรากฏบนกระดาษพิมพ์

คุณสมบัติพิเศษที่ได้จากภาพพิมพ์ชนิดนี้คือ สามารถสร้างความชัดของเส้น สี น้ำหนักที่เปล่งลงบนแม่พิมพ์ได้ ตามลักษณะของงานจิตรกรรมและงานวาดเส้นได้ และนอกจากนี้ยังมีลักษณะของพื้นผิวต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของภาพพิมพ์ชนิดนี้ คือ ลักษณะพื้นผิวที่เป็นคราบต่าง ดวงอันเกิดจากการใช้ไข วานิชสร้างแม่พิมพ์ การสร้างภาพพิมพ์ร่องลึกจะต้องผ่านขั้นตอนแรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นเป็นผลงาน

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสร้างแม่พิมพ์

- วัสดุไขต่าง ๆ (ดินสอไข วานิช และหมึกพิมพ์ สีชอก สีเทียน) สำหรับเขียนรูปและสร้างสรรค์ลวดลายลงบนแม่พิมพ์
- แผ่นทองแดง (ที่มีผิวหน้าเรียบ) สำหรับเป็นเพลทแม่พิมพ์
- กรด น้ำมันสน ทินเนอร์ สำหรับเป็นวัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ในการกัดกรดสร้างแม่พิมพ์
- น้ำมันลินสีด สำหรับผสมหมึกพิมพ์ให้มีความลื่น
- เกรียง สำหรับผสมหมึกให้เข้ากัน
- ยางปาดขนาดเล็กสำหรับอัดหมึก
- กระดาษบรูฟสำหรับรองรับไม่ให้กระดาษหรือแทนพิมพ์เสียหาย

กระดาษพิมพ์สำหรับพิมพ์งานสำเร็จ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขบวนการสร้างงาน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นเกิดขึ้นได้หลังจากการวิเคราะห์ภาพร่างอย่างละเอียดแล้ว ผลงานที่สร้างสรรค์ในศิลปะนิพนธ์ “ทุกซ์” เป็นผลงานตามกระบวนการของแม่พิมพ์โลหะ (Etching) ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ภาพพิมพ์โลหะ (Etching)

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์

1. นำแผ่นโลหะทองแดงตัดตามขนาดที่ต้องการ มาทำความสะอาดด้วยน้ำและผงซักฟอก เพื่อล้างคราบที่ติดอยู่บนผิวหน้าของแม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้แห้ง
2. นำวานิชดำ (Vanish type-p) ผสมน้ำมันสนทาลงบนผิวหน้าของแม่พิมพ์ให้เรียบเสมอกันทั่วทั้งแผ่น เพื่อเป็นฉนวนกั้นน้ำกรด
3. ร่างภาพโครงสร้างและรายละเอียดลงบนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไขสีอ่อน
4. ให้เหล็กปลายแหลมขูดขีด ลงบนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่เคลือบแล้ว ตามที่ได้ร่างไว้
5. นำแม่พิมพ์ไปแช่ในน้ำกรดในอัตรา 1:2 (กรด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 2 ลิตร) ประมาณ 30 นาที
6. ล้างวานิชดำออกเพื่อที่จะทำพื้นผิว การสร้างพื้นผิวกระทำได้โดยวัสดุอุปกรณ์ทางเคมี เช่น สีสเปรย์ วานิชดำ ดินสอไขหรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถกันกรดได้เพื่อให้ได้ลักษณะของพื้นผิวตรงตามที่กำหนดไว้ ในขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลารับซัอนกันหลายครั้ง โดยการนำไปแช่น้ำกรดในเวลาที่แตกต่างกันออกไป
7. ล้างแม่พิมพ์ให้สะอาดด้วยน้ำมันสน ทินเนอร์ น้ำปลา ผงซักฟอก ตามลำดับ เพื่อเตรียมที่จะกระทำขั้นตอนต่อไป
8. นำผงยางสนมาบดให้ละเอียดเตรียมที่จะเข้าสู่เพื่อโรยผงยางสน นำแม่พิมพ์ที่แห้งสนิทแล้ว เข้าสู่ที่เตรียมไว้ เติบปลั๊กที่เป่าลมในตู้ออก 2 ครั้ง รอให้ผงยางสนตกลงบนแม่พิมพ์ให้ทั่วประมาณ 45 นาทีนำแผ่นแม่พิมพ์ออกมาด้วยเตาไฟฟ้าให้ติดทั่วแผ่น
9. เขียนด้วยดินสอไขเพื่อสร้างน้ำหนัก ปริมาตรและนำไปแช่น้ำกรด (1:3) ตามระยะเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 5-7 วินาที

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

10. ล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสน ทินเนอร์ให้สะอาดเพื่อทำการพิมพ์ โดยอัดหมึกพิมพ์ให้ลงไปตามร่องลึกของแม่พิมพ์ เช็ดหมึกที่อยู่บนผิวของแม่พิมพ์ ออกให้สะอาดด้วยกระดาษลอกลาย เช็ดขอบให้สะอาดน้ำเข้าแทนพิมพ์
11. ฉีดน้ำลงบนกระดาษที่จะทำการพิมพ์ เพื่อจะทำให้หมึกติดลงกระดาษได้ดี เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ดึงกระดาษลงบนกระดาษให้ตั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์อาจกระทำด้วยได้ด้วยการใช้ธรรมชาติเป็นสื่อ ด้วยการเลือกสรรค์เพิ่มเติม ตัดทอน หรือแปรสภาพของธรรมชาติให้เป็นรูปทรงที่สามารถสื่อแสดงความหมาย ซึ่งได้แก่อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือจินตนาการของผู้สร้าง หรืออาจกระทำได้ด้วยรูปทรงที่สร้างขึ้นเอง จากการประสานกันของทัศนธาตุซึ่งได้แก่ เช่น น้ำหนัก ที่ว่าง สี และลักษณะผิว เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก หรือความงามด้วยรูปทรงเองโดยไม่ต้องให้รู้ว่ารูปทรงนั้นเป็นตัวแทนของสิ่งใดในธรรมชาติ¹

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ศิลปินอาจสร้างรูปด้วยทัศนธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ แต่โดยความจริงแล้วถึงแม้จะใช้ธาตุใดธาตุหนึ่งสร้างรูปขึ้น ธาตุอื่นๆก็จะปรากฏตัวตามมาเอง เช่น เมื่อใช้เส้นร่างรูปทรงขึ้นในงานชิ้นหนึ่ง จะมีที่ว่างหรือรูปทรงของที่ว่างปรากฏขึ้นพร้อมกันไปด้วย หรือเมื่อใช้สีระบายลงในแผ่นภาพ ทัศนธาตุที่ปรากฏจะมีทั้งเส้นที่เป็นขอบเขตของรูปร่างของสี มีน้ำหนักอ่อนแก่ของสี มีที่ว่างรอบๆบริเวณสีและจะมีลักษณะผิวที่หยาบและละเอียด มันหรือด้านของสีที่ระบายลงไป

ทัศนธาตุเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน หรือการจัดระเบียบ หรือการประสานกันของทัศนธาตุ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในลำดับต่อมา และจำเป็นต้องมีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิตมีความหมายในตัวเอง สิ่งที่ยึดเหนี่ยวนี้ก็คือกฎเกณฑ์ของเอกภาพ²

¹ ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์, 2538, หน้า 1307

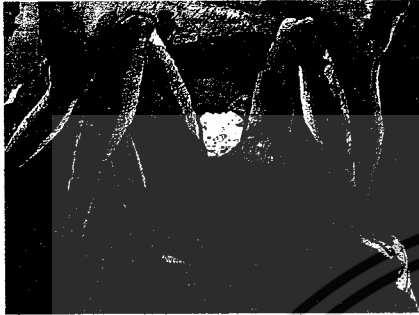
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

เรื่องเดียวกัน, หน้า 27

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลงานชิ้นที่1-5

รูปทรง(Form)

ก. จากรูปทรงของผู้หญิงในท่านอน ใช้แทนค่าในความรู้สึกของ มนุษย์ใน สังคมส่วนรูปทรง ของขานั้นแสดงอารมณ์อี้อัด กับบรรยากาศเช่นนี้

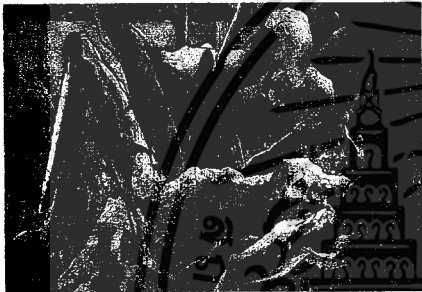
ข. ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงของมนุษย์ที่ผิด ธรรมชาติมาจัดวางไว้เพื่อแทนค่าความเบื่อน่ายตัวสภาพสังคม

ค. รูปทรงของมนุษย์ในท่าทางที่เป็นขาเดียวไม่สบายตัวไม่สามารถยืนอยู่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึก ผืน ทำอะไรเกินความพอดี

ง. ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้นำ
รูปทรงมนุษย์มาซ้อนทับกันจน
แน่นในท่าทาง ที่ดูแข็งแรง และดู
อึดอัดเป็นอย่างมาก

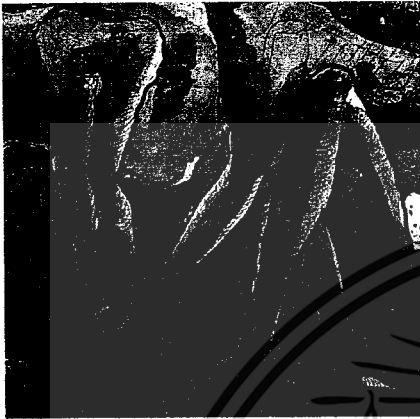

จ. ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงมนุษย์ที่ดู
แข็งแรงนำมาวางไว้ตรงกลาง
ภาพในท่าทางที่ดูลำบากอึดอัด
ผิดธรรมชาติรูปทรงที่แสดงถึง
มนุษย์ที่ต้องดิ้นรน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลงานชิ้นที่1-5

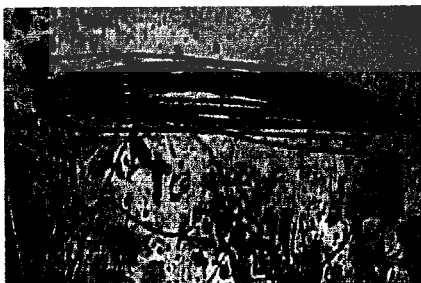
เส้น (Line)

ก. เส้นที่อยู่ในงานข้าพเจ้านั้นเป็นเส้นเพื่อให้เน้นรูปทรงของมนุษย์ในงาน เป็นเส้นใหญ่และแข็งอยู่บริเวณรูปฟอร์มคนที่ทำให้รู้สึกว่าจะแข็งแรงและไม่สบาย

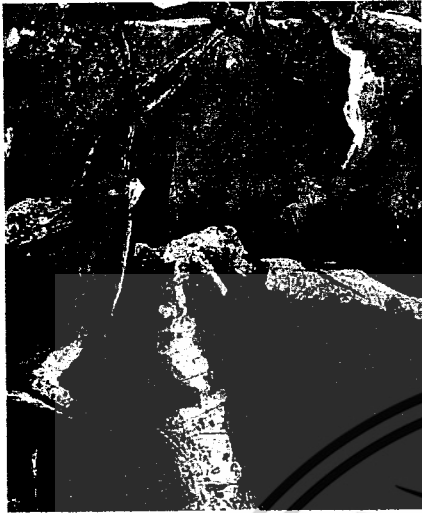

ข. เส้นสีดำที่ลาก โดยทั่วไปของงานเพื่อแทนค่าความรู้สึกกับสวนวนายของสภาวะปัจจุบัน

ค. เส้นสีดำที่ลากเข้าไปเข้ามาเป็นรูปวงรีข้าพเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงวัฏจักรที่วนเวียนอยู่ของมนุษย์ในสังคม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ง. ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้เส้น เพื่อผลักระยะให้ผลงานดูมีมิติ ในส่วนของเส้นรอบรูปทรง คนนั้นเป็นลีลาขนาดใหญ่เพื่อความชัดเจน

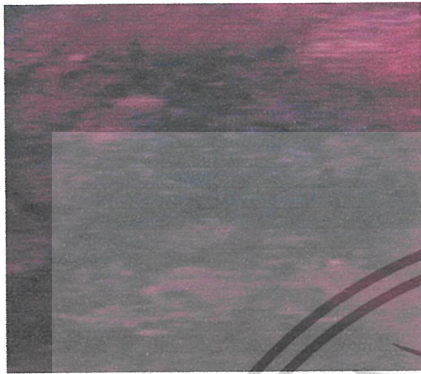

จ. เส้น Perspective ใช้เพื่อผลักระยะของผลงานอีกทั้งช่วยเรื่องระยะเช่น เส้นที่อยู่ในระยะหน้า จะเป็นเส้นใหญ่ เส้นที่อยู่ในระยะหลังจะเป็นเส้นเล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลงานชิ้นที่1-5

สี (Color)

ก. สีแดงในบรรยากาศโดยรอบ
ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงความ
ร้อนรน ไม่สุขสบายในสังคม
ปัจจุบัน

ข. สีม่วงเข้มที่อยู่ภายในผลงาน
เพื่อควบคุมให้ผลงานเกิด
เอกภาพ อีกทั้งยังช่วยแยกรูปทรง
ออกจากพื้นหลัง

ค. สีม่วงหม่นๆกับสีขาว ดำ ใน ภาพ
เข้ากันได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ภาพ
ดูไม่หลุดออกจากกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

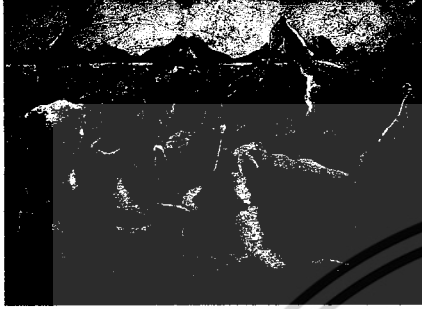
ง. สีส้มที่ใช้ไล่น้ำหนักบริเวณร่างกาย
มนุษย์ยังใช้เพื่อเป็นตัวควบคุม
บรรยากาศของภาพให้ออกมา
ตามที่ข้าพเจ้าต้องการ

จ. สีขาวดำที่ใช้ในบริเวณรูปทรงคน
ข้าพเจ้าแทนค่าถึงอารมณ์ทุกข์
กตสันและอึดอัด ส่วนสีน้ำตาลที่
กระจายอยู่ทั่วภาพเพื่อใช้คุม
บรรยากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

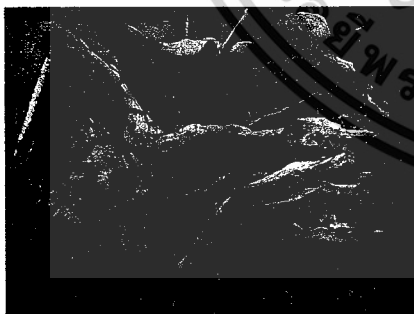
จากผลงานชิ้นที่1-5

น้ำหนัก (Tone)

น้ำหนักเกิดจากการสร้าง
ภาพวาดลายเส้นให้เกิด
ความเป็นปริมาตร โดยมี
น้ำหนักเข้ม กระจายอยู่ทั่ว
ภาพอีกทั้งยังได้จากระยะหลัง
มาหน้าอ่อนมาหาเข้มมี
การ สร้างระยะ เพื่อเน้น
โครงสร้างของรูปทรงกับ
พื้นหลังให้มีความแตกต่าง
กัน

จากผลงานชิ้นที่1-5

พื้นผิว(Texture)

พื้นผิวผลงาน โดย
ส่วนมาก จะเป็น คราบ
ขรุขระแทรกอยู่ในรูปทรง
ซ้ำพเจ้าจงใจนำเสนอใน
รูปแบบที่ดูมอมแมม
ขรุขระ ในส่วนของพื้น
หลัง พื้นผิวที่ถูกสร้างขึ้น
จากภาพเทคนิค เป็นกรรม
वाद้ากระจายทั่วชิ้นงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

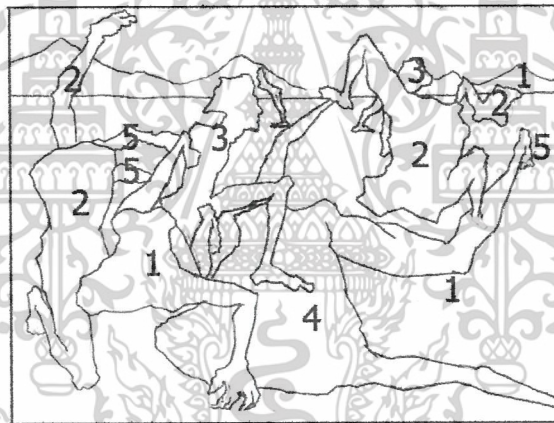
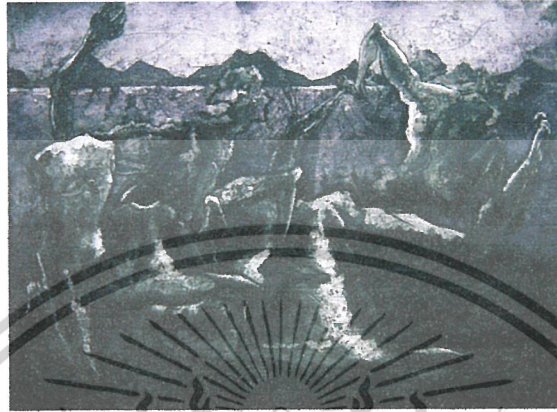
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

ทัศนธาตุเป็นปฐมธาตุเบื้องต้นทางทัศนศิลป์ที่มีรูปลักษณะแตกต่างกันโดยธรรมชาติ แล้วตัวทัศนธาตุเป็นสิ่งที่มีความหมายและความงามในบางแง่มุม ทัศนธาตุไม่ใช่ศิลปะในการสร้างสรรค์แต่เป็นเพียงเครื่องมือหรือสื่อที่จะใช้ประกอบการถ่ายทอดให้ปรากฏเป็นภาพเท่านั้น

โครงสร้างทางทัศนศิลป์ หรือบางที่เรียกว่าภาษาทางศิลปะเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์และพิจารณางานศิลปะว่ามีความงามมากน้อยเพียงใด โครงสร้างทางทัศนศิลป์ประกอบด้วย ดุลยภาพ (Balance) สัดส่วน (Proportion) ความกลมกลืน (Harmony) ช่วงจังหวะ (Rhythm) และจุดเด่นของงานศิลปะ (Dominance) แต่หลักการเหล่านี้ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวที่ต้องปฏิบัติตามทุกกรณี เพราะการจัดและสร้างสรรค์เป็นการแก้ปัญหาที่ต้องดัดแปลงปรับปรุงเพื่อให้งานนั้นมีเอกภาพมากที่สุด

โครงสร้างทัศนศิลป์มีความจำเป็นสำหรับผู้เริ่มศึกษาทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะทัศนศิลป์เพราะจะทำให้เข้าใจวิธีการจัดภาพและสร้างภาพที่เหมาะสม มีความงดงามได้ สัดส่วน หากผู้ศึกษาจะใช้วิธีการที่เรียกว่า “ลองผิดลองถูก” จะเสียเวลามากและต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุมาทดลองค้นคว้าด้วยตัวเอง และไม่รู้ว่าจะผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร พึงระลึกไว้เสมอว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ในการสร้างสรรค์งานจึงควรอาศัยหลักการของโครงสร้างทางทัศนศิลป์เข้าช่วย

ข้าพเจ้านำผลงานชิ้นที่ 4 มาใช้ประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ โดยได้ใส่หมายเลขในภาพร่างเพื่ออธิบายถึงหัวข้อต่างๆ

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนเป็นโครงสร้างทางทัศนคติที่สำคัญและใช้มากในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดูกลมกลืนเป็นหน่วยเดียวกันจนเกิดเอกภาพ (Unity) ความกลมกลืนของชิ้นงานชิ้นนี้เกิดขึ้นโดยโครงสร้างสีซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีดำ อีกทั้งยังมีความกลมกลืนของพื้นผิวที่กระจายไปทั่วทั้งภาพเป็นส่วนสำคัญและใช้มากในการสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดเอกภาพ ภาพคนในผลงานจะไม่มีสีมากนัก ส่วนใหญ่เป็นสีขาวดำคลุมด้วยสีหมองหม่นทำให้มีความกลมกลืน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. สมดุล (Balance)

เมื่อนำภาพแบ่งออกเป็นซ้ายขวาจะมีน้ำหนักของรูปทรงที่เท่ากันจากการสร้างรูปทรงให้เกิดการถ่วงดุลทางสายตา เนื่องจากการถ่วงดุลกันของรูปทรงซ้ายขวาของภาพทำให้เกิดความรู้สึกที่เท่ากันของน้ำหนักทั้งสองด้าน เป็นสมดุลซ้ายขวาที่เท่ากัน

3. สัดส่วน (Proportion)

เมื่อมองดูแล้วจะเห็นได้ชัดว่าสัดส่วนภายในภาพถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน เกิดจากน้ำหนักของภาพที่แตกต่างกันระหว่างรูปทรงของคนกับพื้นหลัง รูปทรงคนในที่ต่างๆมีขนาดที่แตกต่างกันส่งผลให้รูปทรงคนแต่ละรูปทรงดูมีระยะ

4. ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดเด่นของงานชิ้นนี้คือรูปร่างคนทีนอนกลางภาพมีขนาดใหญ่และรายละเอียดที่มีมากกว่ารูปทรงอื่นๆ อีกทั้งยังมีตำแหน่งและการใช้น้ำหนักที่ต่างออกไป ส่งผลให้รูปทรงที่กล่าวมามีความเด่นชัดอยู่ในตัวงาน

5. ความเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวของงานชิ้นนี้เกิดจากทิศทางต่างๆของเส้นที่อยู่ในงานทิศทางของพื้นผิวที่ถูกสร้างขึ้นตามจุดต่างๆอีกทั้งระยะของสี เช่น เส้นที่อยู่ข้างหลังงานช่วยให้ผลงานดูลึกและดูมีชีวิต ดูมีการเคลื่อนไหว

บรรณานุกรม

จิราภา เต็งไตรรัตน์, จิตวิทยาทั่วไป , กรุงเทพมหานคร , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต , 2544

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธชาตุภิกขุ) , 2537

ชลูด นิ่มเสมอ , องค์ประกอบของศิลปะ , กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์, 2538

สุชาติ เถาทอง , หลักการทางทัศนศิลป์ , กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิทย์พัฒน์, 2538

www.artquotes.net,bacon_biography.htm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทุกซ์ , 2548

ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ

61 x 81.5 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทุกซ์ หมายเลข 2
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ
61 x 81.5 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

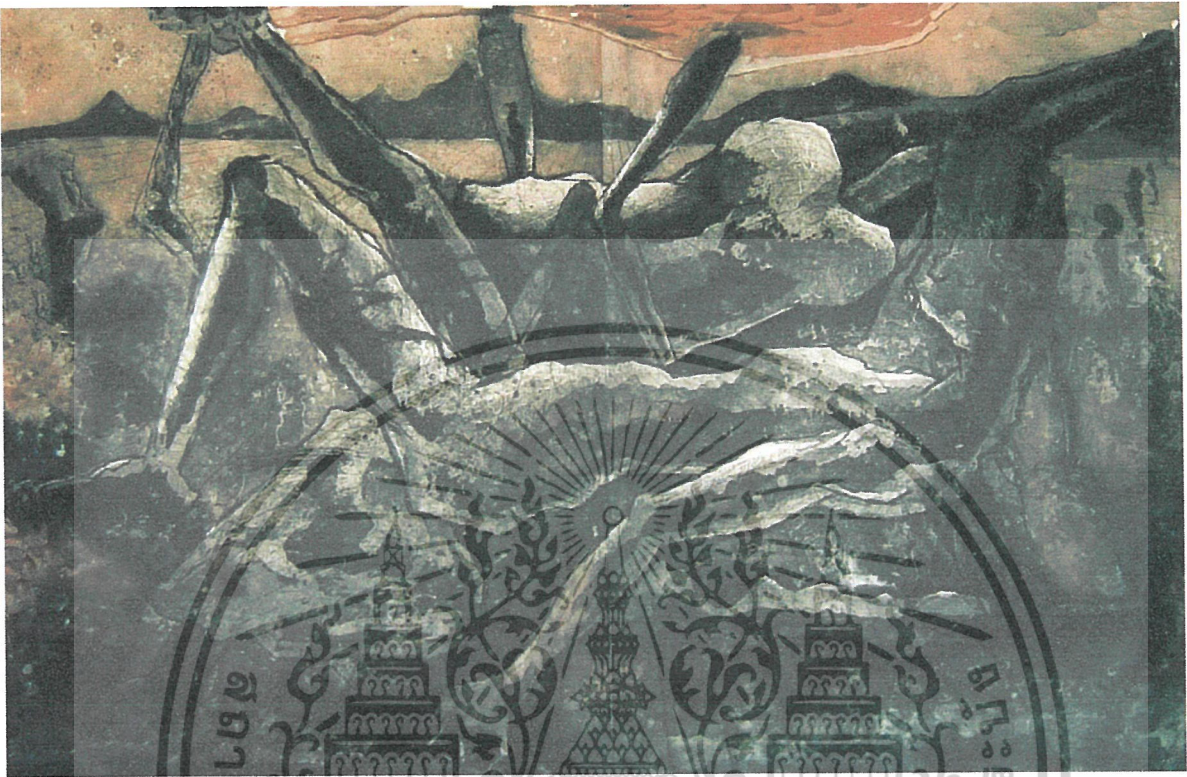
ทุกซ์ หมายเลข 3
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ
61 x 81.5 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทุกซ์ หมายเลข 4
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ
61 x 81.5 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทุกซ์ หมายเลข 5
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ
81.5 x 122 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นายวิรุฒ ปัญญาบุญ

เกิด 25 ก.ย. 2523

การศึกษา - โรงเรียนไพฑูริย์ศึกษา
 - โรงเรียนหอวัง
 - วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตรศิลป์

ที่อยู่ 89/2 หมู่3 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ประวัติการแสดงผลงาน

2541 - ร่วมแสดงผลงานผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยช่างศิลป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้