

นรกของความดิ้นรน

INFERNO OF STRUGGLING

นายเกรียงไกร กุลพันธ์
MR.KRIEN GKRAI KULPHUN

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2547

๒/พ
๗๖๖๗

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 61156
วันที่เดือนปี 12 ก.ค. 2549
i.....

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปินพันธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คนบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ)

..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์เดชา วราขุน)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจณา ด้าโสภี)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ)

..... กรรมการ
(อาจารย์วุฒิกกร คงคา)

..... กรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน)

..... กรรมการ
(อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

..... กรรมการ
(อาจารย์ศิรินิธย์ ดิรุจิเจริญ)

..... กรรมการ

..... กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันฝั่งเพชร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ใช้ (อาจารย์วุฒิกกร คงคา) ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มจิตระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดพร้อมทั้งอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและความปรารถนาดี ต่อตัวข้าพเจ้าตั้งแต่เยาว์วัยจวบจนปัจจุบัน สถาบันการศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน ชี้แนะให้สิ่งที่ถูกต้องและ เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า โดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์อติตา จันฝังเพชร และอาจารย์วุฒิกองคา อาจารย์ที่ปรึกษา และแนะนำการสร้างสรรค์ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์นี้จนสำเร็จด้วยดีทุกประการ

สิ่งใดที่เป็นคุณค่าและความดีงามอันเกิดจากศิลปนิพนธ์นี้ ขอจงมีส่วนให้บุคคลทั้งหลาย ดังกล่าวข้างต้นและผู้สนใจศึกษาได้รับประโยชน์โดยทั่วกันเทอญ

นายเกรียงไกร กุลพันธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
ที่มา	3
อิทธิพลจากผลงานศิลปะ	4
แนวความคิด	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	13
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	14
กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ	25
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	27
การวิเคราะห์ทัศนธาตุ	27
วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์	32
บทที่ 5 บทสรุป	36
บรรณานุกรม	37
ภาพผลงานศิลปะ	38
ประวัติผู้เขียน	47

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปะ	5
ภาพประกอบภาพร่าง และการพัฒนาภาพร่าง	14
ภาพประกอบวิเคราะห์ทัศนธาตุ	29
ภาพวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ และภาพวิเคราะห์โครงสร้าง	33
ภาพผลงานศิลปะ “INFERNO OF MIND, 1”	39
ส่วนขยายรายละเอียดของผลงาน “INFERNO OF MIND, 1”	40
ภาพผลงานศิลปะ “INFERNO OF MIND, 2”	41
ส่วนขยายรายละเอียดของผลงาน “INFERNO OF MIND, 2”	42
ภาพผลงานศิลปะ “INFERNO OF MIND, 3”	43
ส่วนขยายรายละเอียดของผลงาน “INFERNO OF MIND, 3”	44
ภาพผลงานศิลปะ “INFERNO OF MIND, 4”	45
ส่วนขยายรายละเอียดของผลงาน “INFERNO OF MIND, 4”	46

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันวัฒนธรรมบริโภคนิยม เข้ามามีบทบาทมากในวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย อาจจะกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมบริโภคนิยม ได้แทรกซึมเข้าไปถึงทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทย วัฒนธรรมบริโภคกระตุ้นให้เกิดค่านิยมใหม่ตามมา เป็นค่านิยม ที่เกินความจำเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยสี่ อันส่งผลให้เกิดความฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้าที่เคยใส่เพียงปกปิดร่างกายสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย แต่ในปัจจุบันคนให้ความสนใจ ยี่ห้อ และนิยมแต่งตามแฟชั่น เป็นต้น ยี่ห้อ หรือแบรนด์ต่าง ๆ ยังช่วยยกระดับมูลค่าราคาให้สูงขึ้น อันเป็นความฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต การใช้สื่อที่ทันสมัย อาทิ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ นิตยสารต่าง ๆ เป็นตัวกระตุ้นและแทรกซึมเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบันได้ง่าย

วัฒนธรรมบริโภคยังเป็นตัวกระตุ้นให้เห็นถึงอำนาจของเงิน นั่นหมายความว่า เงินสามารถที่จะเปลี่ยนสถานภาพของคนได้ คนใช้เงินแสวงหาอำนาจและชื่อเสียงเงินเสมือนสิ่งช่วยให้คนไขว่คว้า เพื่อตอบสนองต่อตนเองการไขว่คว้าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ก่อกำเนิดเป็นวิธีการต่าง ๆ ขึ้นจำนวนมากในสังคม บางวิธีผิดต่อกฎหมาย บ้างผิดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ จารีตประเพณีอันดีงาม เช่น การค้ายาเสพติด การจำหน่ายของหนีภาษี การเปิดอาบอบนวด คาเฟ่ เป็นต้น ดังที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นจากภายในของมนุษย์แต่ละคนและยังส่งผลไปถึงคนรอบข้าง กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

ความสำคัญของโครงการ

บริโภคนิยมแปลมาจาก Consumer คือระบบทุนนิยมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรน แสวงหาเพื่อความอยู่รอด จึงเกิดการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน สังคมบริโภคทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านวัตถุ มุ่งแสวงหาวัตถุและผลประโยชน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเองเป็นหลัก ก่อให้เกิดความกดดันนานับประการ รวมไปถึงสภาพจิตใจที่มีความหวาดระแวง และไม่ไว้วางใจผู้อื่น

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆ ของชีวิตโดยส่วนใหญ่จากการดำรงชีวิตประจำวันในปัจจุบัน สังคมบริโภคทำให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านวัตถุ และแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยไม่มีวันสิ้นสุด พฤติกรรมภายนอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมภายใน เกิดเป็นความทุกข์ ความหวาดกลัว ความดิ้นรนระส่ำระสายขึ้นภายในจิตใจ ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นนั้นเปรียบเสมือนการตกขุมนรก ที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน โดยไม่รู้วันสิ้นสุด

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการหมั่นพิจารณาฝึกจิตใจให้ปราศจากกิเลสตัณหา ความทะเยอทะยาน ดำเนินตามวิถีทางของธรรมะ คือการปล่อยวางให้ถูกต้องรู้เท่าทัน ลภ ยศ สุข สรรเสริญ ไม่ตกเป็นทาสวัตถุ หรืออุดมการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ความทุกข์ที่เหมือนนรกที่เกิดขึ้นในจิตใจก็จะมีในสังขม และสังขมก็จะมี ความสงบสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในเชิงจิตรกรรมรูปร่างคน (Figurative)
2. เพื่อเสนอถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกประมวลขึ้นจากประสบการณ์การดำรงชีวิตประจำวันเรื่องพฤติกรรมภายนอกที่ยึดติดกับตัวตนและวัตถุนำส่งผลให้เป็นความทุกข์ภายในจิตใจที่เปรียบเสมือนนรกของความดิ้นรนของมนุษย์
3. เพื่อนำเอาเรื่องพฤติกรรมภายนอกที่ยึดติดกับตัวตนและวัตถุนำส่งผลเป็นความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจ เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจ เกิดเป็นความดิ้นรนของมนุษย์ในมุมมองของข้าพเจ้าผ่านผลงานจิตรกรรม

ขอบเขตของโครงการ

1. แสดงออกถึงสภาวะความดิ้นรนของมนุษย์จนเกิดเป็นความทุกข์เสมือนกับตกนรกทั้งเป็น
2. สร้างสรรค์และแสดงออกด้วยรูปแบบทางศิลปะ Expression Figurative
3. แสดงออกด้วยเทคนิควิถีทางจิตรกรรม โดยใช้เทคนิค สีพลาสเทล สีน้ำมันบนผ้าใบ
4. ผลงานทั้งหมดของโครงการจำนวน 4 ชิ้น
 - 4.1. ขนาด 150 x 171 เซนติเมตร
 - 4.2. ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร
 - 4.3. ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร
 - 4.4. ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

ที่มาเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูล ที่จะมามีผลต่อศิลปินในการสร้างผลงานศิลปะ ซึ่งไม่ว่าที่มาแห่งความบันดาลใจ มาจากเหตุใดก็ตามล้วนเป็นจุดแรกเริ่มที่สำคัญเพียงพอต่อการสร้างแนวความคิดทั้งสิ้นที่มาแรงบันดาลใจผลงานชุดนี้มีเรื่องของสภาพแวดล้อม อิทธิพลที่ได้รับ และงานศิลปะที่เกี่ยวข้องร่วมกันอยู่ ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเป็นความสำคัญที่เป็นตัวก่อกำเนิดผลงานศิลปะชุดนี้ทั้งสิ้น

ที่มา

ข้าพเจ้ามีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นพื้นที่ราบ ผู้คนส่วนใหญ่รวมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้ามีอาชีพหลักคือ ทำนา ปลูกพืชสวนเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผู้คนล้วนเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นวัฒนธรรมที่มีความเสมอภาค ไม่มีการแบ่งชนชั้น ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านสอนให้คนมีศีล มีเมตตาไม่ทำร้ายกัน ไม่ลักทรัพย์ โมยของผู้อื่น ทั้งหมดล้วนเป็นวิถีชีวิตที่ข้าพเจ้า ได้ซึมซับและผูกพันมาตั้งแต่เด็ก

เมื่อข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ สังคมเมืองที่มีวัฒนธรรมเน้นความเจริญทางด้านวัตถุ การเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียนทำให้ข้าพเจ้าได้พบปะผู้คนมากมาย ซึ่งผู้คนเหล่านั้นขาดน้ำใจไมตรีทุกคนต่างเห็นแก่ตัวอึดอึ้งอึ้งแข่งขันกัน ซึ่งปรากฏขึ้นไม่เว้นแต่ละวันตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ มากมาย

จากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นบ่อเกิดของการกระตุ้นให้ข้าพเจ้ารู้สึกรับรู้ในสถานะของสังคมเมืองปัจจุบัน ที่มีความหลากหลายดูสับสนวุ่นวาย การใช้ชีวิตที่มีการแข่งขันต่อสู้ดิ้นรน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อตนเองโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่จะได้มาและผลกระทบต่อผู้อื่น ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความทุกข์สิ่งเหล่านั้นน่าจะก่อให้เกิดนรกที่อยู่ในจิตใจของคนในสังคมปัจจุบัน นรกนั่นคือความร้อนเหมือนไฟเผาอยู่ในใจ เมื่อใดร้อนใจเหมือนไฟเผาเมื่อนั้นก็เป็นนรก¹

ภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคำสอนที่สอนถึงเรื่องกิเลส ตัณหา ซึ่งเป็นตัวนำพามนุษย์ไปสู่ความทุกข์กิเลส ทำให้คนยึดถือ ยึดติด เมื่อสูญเสียหรือผิดหวังมนุษย์จึงตกอยู่ในสภาพป่วยทางจิต เป็นทุกข์ขึ้นภายในจิตใจ ทำให้คุณค่าภายในจิตใจ

¹ พุทธทาสภิกขุ. ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย. เล่ม 1.

เสื่อถอย เพราะลุ่มหลงแต่เพียงความสุขสิ่งภายนอก โดยลืมคุณค่าความดีงาม และคุณค่าความสัมพันธ์ที่มนุษย์ควรมีต่อกัน

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

จากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นบ่อเกิดของการกระตุ้นให้รู้สึกรับรู้ในสถานะของสังคมเมืองปัจจุบัน ที่มีความหลากหลายดูสับสนวุ่นวาย การใช้ชีวิตที่มีการแข่งขัน การต่อสู้ดิ้นรน ขวนขวาย ให้ได้มาตอบสนองความพึงพอใจของตนเองโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่จะได้มาและผลกระทบต่อผู้อื่นซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความเป็นทุกข์ นรกที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน

อิทธิพลจากผลงานศิลปะ

จากการที่ข้าพเจ้าได้เห็นผลงานของศิลปิน หลายยุคหลายสมัยจากอาจารย์ผู้สอนและที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าจากหนังสือต่าง ๆ ทำให้ยกระดับความรู้และเกิดมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปินสองท่านคือ

เรเน่ มากริตต์ (Rene Magritte)

มากริตต์ เกิดเมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2431 ในเมือง Hainault ของประเทศเบลเยียม

มากริตต์ และกลุ่มเพื่อนจิตรกรชาวเบลเยียม ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม Societedu Mystire ขึ้นเริ่มแรกเขายังคงตีวิธีการวาดแบบคิวบิสม์และฟิวเจอร์ริสม์ ปี ค.ศ.1979 จึงได้พัฒนางานตามแนวของกลุ่ม ปาริส เซอร์เรียลลิสม์ โดยสร้างจินตภาพแห่งความฝัน ระหว่างเรื่องราวกับความ เป็นจริง จากการนำเอาวัตถุที่ดูไม่เข้ากัน หลายสภาพมาจัดวางรวมอยู่ในสภาพภาพเดียว เขาไม่ต้องการสร้างงานโดยแรงผลักดันของจิตใต้สำนึกโดยลำพัง แต่จะตั้งเกิดพิจารณาจากวัตถุต่าง ๆ ในแง่ของความเป็นจริง กับด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน และทำให้เกิดความขัดแย้งหรือกำหนดขนาดของใช้ ขนาดเล็ก ให้ดูใหญ่² ซึ่งให้อิทธิพลแก่ข้าพเจ้าในการสร้างรูปแบบคนที่เกินขนาดความเป็นจริง จากการพบเห็นในชีวิตประจำวัน ผสมผสานกับความคิดฝันส่วนตัว

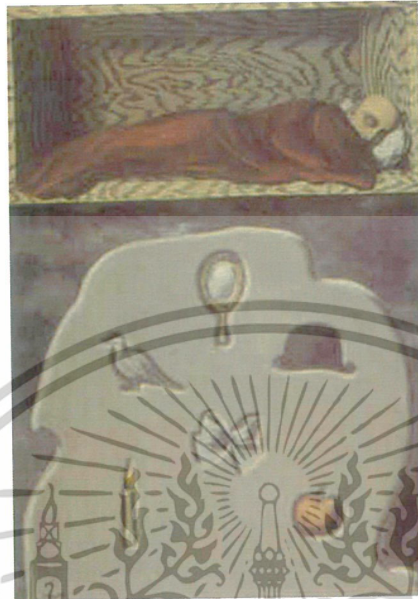
² ศศ.จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. หน้า 145

Rene Magritte
 The Magician. 1952
 Oil on canvas, 34 x 45 cm.
 Courtesy Galerielsy Brachot, Brussels-Paris

ผลงานของมาริตต์ภาพ The Magician เป็นการสร้างแรงผลักดันของจิตใต้สำนึก (Subconscious) สะท้อนเรื่องราวของค่านิยมในสังคมที่มีผู้คนมองและคิดเหมือน ๆ กันไปหมด โดยมาริตต์ ใช้เทคนิคการเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบแบบเกลี่ยเรียบที่บ่งชี้ชัดด้วยการใช้น้ำหนักที่อ่อน คือน้ำหนักที่อ่อน คือน้ำหนักที่เป็นแสงการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เรเน่ มากิริตต์

RENE MAGRTIE

The Reckless Sleeper, 1972

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 55 ¼ x 31 ¼ cm.

ชื่อภาพ The Reckless Sleeper หรือคนนอนหลับที่ปราศจากความพะวง
คือ การสร้างจินตภาพแห่งความฝันระหว่างเรื่องราวกับความเป็นจริง เพื่อต้องการแทน
ค่าความยึดมั่น และค่านิยมของสังคม การเขียนแบบเกลี้ยเรียบด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบ สร้างมิติ
ความลึกด้วยการใช้แสงจัด เงาจัด เป็นที่นิยมในกลุ่ม Surrealism ปารีส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

RENE MAGRTE

The Dispute about Universals, 1982

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 53.5 x 72.5 cm.

Magritte แสดงสัญลักษณ์โดยใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ภาษา และความหมาย ที่ผิดแบบแผนหรือความเข้าใจที่เกินจินตนาการและยึดถือกันมา Magritte มักจะเขียนด้วยเทคนิคแบบเดิมคือการเกลี่ยให้เรียบ ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปิน

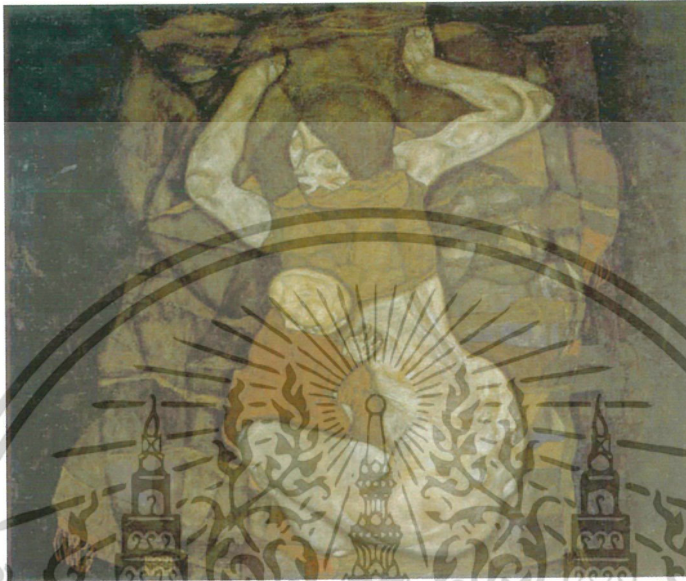
อีกอน ชิลด์ (Egon Schiele)

อีกอน ชิลด์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2433 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ชิลด์ นั้นเป็นผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวน เต็มไปด้วยความหวาดวิตก จิตรกรรมภาพคนของเขาจึงเต็มไปด้วยการแสดงออกที่ดูแล้วให้ความรู้สึกตึงเครียด อึดอัด เขามักจะจัดทำทางขอบแบบให้ดูก้าวร้าวทั้งสีหน้าท่าทางการแสดงออกถึงอารมณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ในจิตรกรรมของเขานั้นจัดว่ายอดเยี่ยม งานหลายชิ้นถูกแสดงออกอย่างเปิดเผยและล่อแหลมต่อศีลธรรม การมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และฝีมือการใช้เส้น และสีที่ฉูดฉาดทำให้ชิลด์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเอ็กเพรสชันนิสต์ ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เขาเสียชีวิตเมื่อมีอายุได้เพียง 28 ปี ด้วยโรคทางเดินหายใจ

งานของชิลด์เป็นภาพคนที่แสดงอารมณ์ของปัจเจกชนออกมาทางสีหน้าท่าทางชิลด์พัฒนาแนวทางการแสดงออกดังกล่าวออกมาด้วยรูปทรงบิดเบี้ยว ตัดทอนเป็นเหลี่ยมเป็นสันสาระสำคัญคือ การแสดงออกทางจิตใต้สำนึก (Subconscious) ผ่านกิริยาท่าทางตัวตน ใบหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของศิลปิน และคนอื่นๆ สะท้อนอารมณ์ภายในสัมผัสถึงแรงขับเคลื่อนทางเพศ อาการคุกรุ่นปรารถนา
ต่อเกมอารมณ์ ซึ่งหมิ่นแม้แต่วัฒนธรรม จริยธรรมอันเคร่งครัดของคนชั้นกลางในสมัยนั้น³

Egon Schiele

Young Mother, 1914

Oil on canvas

ขนาด 100 x 110 cm.

Private Collection, Courtesy Galerie St. Etienne,

Egon Schiele ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของซิกมันด์ ฟรอยด์ โดยถ่ายทอดถึงอารมณ์
ความรู้สึกผูกพันกันอย่างลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ชาย-หญิง ตามกฎของธรรมชาติ โดยวิธีการเขียน
ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ เขียนแบบทับซ้อนด้วยน้ำหนักที่เข้มมาอ่อน ทีเปรงที่ใช้เนื้อสีแบบ
หนักทำให้เป็นพื้นผิวขรุขระ

³ ศศ.จระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองพิศ มองผ่านศิลปะ, หน้า 110

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Egon Schiele

Death and Maiden (Man and Girl) 1915

Oil on canvas

ขนาด 100 x 110 cm.

Vinenna, Osterreichische Galeris. Belvedere,

ภาพวาดภายหลังกการสมรสของเขา แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ชาย-หญิง ตามกฎธรรมชาติ ความกังวลถึงอนาคตของฝ่ายชาย ด้วยสีหน้าที่เศร้าสร้อยเป็นอารมณ์ปัจเจกบุคคล Egon ใช้เทคนิคการตัดเส้นด้วยน้ำหนักเข้ม สีน้ำมันที่ถูกรองพื้นเป็นสีที่กำหนดเป็นสีบรรยากาศ จากนั้นคัดน้ำหนักให้ชัดเจนด้วยสีที่มีน้ำหนักอ่อน การปาดป้ายแบบแห้งให้เป็นเหลี่ยม เป็นสัน อันเป็นการแสดงออกจากจิตใต้สำนึก (Subconscious) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ Egon Schiele

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะถือเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ศิลปะถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปิน เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกภาพ อารมณ์ความรู้สึก และความคิดของผู้สร้างสรรค์ ศิลปินได้นำเอา รูปทรง (Form) คือองค์ประกอบทางรูปธรรม เนื้อหา (Content) คือ องค์ประกอบทางนามธรรมและทัศนธาตุต่าง ๆ มาประกอบกันจนเกิดเป็นภาพที่สามารถสื่อความหมายตามความคิดของศิลปิน ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และจินตนาการของศิลปิน ออกสู่ผลงานเพื่อสนองอารมณ์ความรู้สึกภายใน

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานชุด “นรกของความดิ้นรน” เป็นการเสนอจินตภาพทางความคิดในรูปแบบของงานทัศนศิลป์ เริ่มต้นความบังคลาใจจากพฤติกรรมของคนรอบข้างและตนเอง ด้วยเหตุการณ์ที่หลากหลายนำไปสู่การพิจารณา สัมพันธระหว่างคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง มีการค้นคว้าข้อมูล หลักฐานเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหา สนับสนุนสถานการณ์จริง และกำหนดแนวความคิดเพื่อสร้างจินตภาพกับเหตุผลให้สอดคล้องกัน

การหาข้อมูล

ข้าพเจ้าเริ่มหาข้อมูล โดยการศึกษา และร่างภาพบุคคลชาย-หญิง ในลักษณะท่าทาง อากัปกริยาต่าง ๆ ภาพร่างจากเหตุการณ์จริงจะถูกบิดเบือนเพิ่มเติมตามความรู้สึก ด้วยท่าทางของคนที่คุณแปลกและมุมมองที่ไม่ได้เห็นโดยปกติทั่วไปตามความเป็นจริง เมื่อได้ภาพร่างที่ตัดทอนจากเหตุการณ์จริงด้วยการบันทึกในจำนวนมากพอ จึงนำภาพร่างทั้งหมดมาจัดวางองค์ประกอบขึ้นใหม่ โดยให้ค่าระดับความอิสระในการจัดวาง ด้วยจินตนาการที่สอดคล้องกับแนวความคิด

การสร้างภาพร่าง

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด จะนำเข้าสู่การสร้างภาพร่างอย่างหยาบ ๆ ในขั้นต้น และเลือกชิ้นงานที่ต้องการ ซึ่งมีการจัดวางที่น่าสนใจที่สุด สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ในขณะที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นภาพร่างต้นแบบ เป็นเพียงโครงสร้างหลักไม่ได้เป็นตัวกำหนดความถูกต้องทั้งหมด

เมื่อได้ผลงานศิลปะชุด “นรกของความดิ้นรน” ที่สมบูรณ์แล้วจึงนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบศิลปะ วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะเพิ่มเติม เพื่อหาสาระความหมายส่วนประกอบ โครงสร้างหลักในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง
ภาพร่างชุดที่ 1

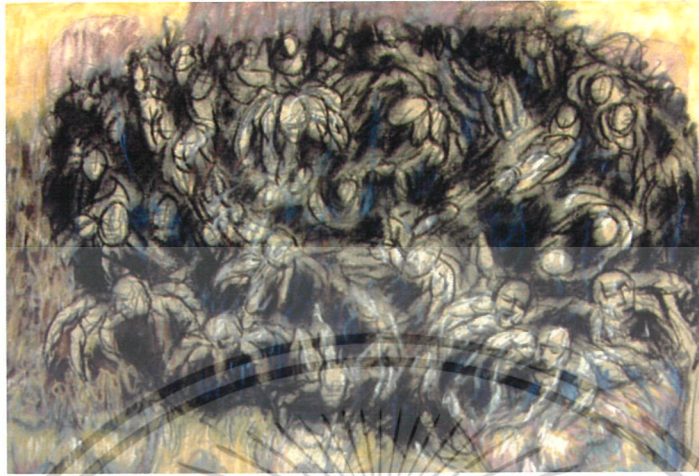

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 5

ภาพร่างชิ้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 7

ภาพร่างชิ้นที่ 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

61156

ภาพร่างชุดที่ 1

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้รับรู้ข่าวสารในปัจจุบัน สภาพสังคมที่ยึดติดวัตถุมุ่งแสวงหาแต่วัตถุ ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม การเขี่ยข่มขู่กันเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับสิ่งที่พึงปรารถนา โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น เกิดเป็นความระส่ำระสายขึ้นมาภายในจิตใจเป็นความทุกข์ต่อตนเอง เสมือนตนกรกทั้งเป็น แต่เป็นนรกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ

ภาพร่างชิ้นที่ 1-4 เป็นผลงานที่ยังไม่ชัดเจนในความคิด รูปแบบของการวางองค์ประกอบอีกทั้งการเขียนรูปร่างคนยังไม่มีลูกคอง ภาพร่างชิ้นที่ 5-8 เป็นภาพร่างที่ถูกสร้างขึ้นใหม่มีการร่างองค์ประกอบที่น่าสนใจ ภาพร่างชิ้นที่ 7 ถูกนำมาขยายเพื่อสร้างสรรคผลงานจริง งานชิ้นนี้มีการจัดองค์ประกอบที่น่าสนใจ การนำรูปทรงที่มีขนาดใหญ่มาผสมกับรูปทรงที่มีขนาดเล็ก การจัดวางรูปทรงให้มีทิศทางที่สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้งานดูมีเอกภาพ

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 2

ภาพร่างจีนที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 2

ในผลงานชุดแรกนั้นการสื่อความหมาย โดยการใช้รูปทรงคนตัวเล็กผสมกับรูปทรงคนตัวใหญ่และเป็นประธานของภาพ ผลปรากฏรูปทรงคนตัวเล็กมีความน่าสนใจกว่า ไม่ว่าจะเป็นจากการที่แสดงออกผ่านสีหน้า ท่าทาง ข้าพเจ้าจึงพยายามเน้นให้รูปทรงคนตัวเล็กให้มีบทบาทมากขึ้น

ในผลงานชุดที่ 2 ภาพร่างจีนที่ 3 ถูกนำมาขยายเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงเนื่องจากผลงานชิ้นนี้มีการสร้างองค์ประกอบที่น่าสนใจ การก่อตัวของรูปทรงคนเป็นกลุ่มก้อนมีทิศทางที่เชื่อมโยงกัน การลดหลั่นของน้ำหนักเกิดเป็นจังหวะที่พอดี เกิดเป็นความกลมกลืนภายในภาพ เป็นภาพที่สอดคล้องกับแนวความคิด

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้เป็นภาพร่างชุดสุดท้าย และเป็นการนำเอาภาพร่างตั้งแต่ชุดที่ 1-3 กลับมาวิเคราะห์ เพื่อให้ผลงานในชุดที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด รูปทรงถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการจัดองค์ประกอบที่แปลกใหม่มีเรื่องราวน่าสนใจ

ภาพร่างชิ้นที่ 4 ถูกนำมาขยายเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง เนื่องจากมีรูปทรงรูปแบบ และเนื้อหา เชื่อมโยงกับแนวความคิดความทุกข์ทรมานเสมือนตกขุมนรก พื้นที่ว่างเข้ามาบีบคั้นแสดงถึงความไร้ขอบเขตของความดิ้นรนทรมาน กลุ่มคนที่ทรมานทลายเย็บข่ากันบ้าง กัดกินกันอย่างทุกข์ทรมาน ยากที่จะหาทางออกได้ ตราบใดที่ผู้คนเหล่านั้นยังประพฤติกความชั่วทั้งหลาย ความทุกข์เหล่านั้นก็จะยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพวกเขา

กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด “นรกของความดิ้นรน” เป็นงานจิตรกรรมที่ใช้กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ด้วยกัน 3 เทคนิค คือ เทคนิคสีน้ำมัน สีพลาสเทล และดินสอดำ ประกอบกันขึ้นเป็นผลงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ ตั้งชั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

1. เฟรมไม้
2. พู่กัน
3. ดินสอดำ black soft. 2907.5
4. สีพลาสเทล
5. สีน้ำมัน
6. ลินซีด ใช้ผสมสีน้ำมัน
7. น้ำมันสนใช้ล้างพู่กัน
8. สีน้ำพลาสติก (ทางภายนอก)
9. ผ้าใบดิบ (ตรามด)
10. ผ้าเช็ดสี
11. แม็คยิงเฟรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงาน

1. เตรียมเฟรมผ้าใบพร้อมที่จะลงพื้นด้วยสีขาว (สีขาวพลาสติกทางภายนอก เพราะจะมีคุณสมบัติกันเชื้อรา) ขนาด 150 x 171 เซนติเมตร จำนวน 1 ชั้น และขนาด 150 x 200 เซนติเมตร จำนวน 3 ชั้น การรองพื้นจะรองด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น โดยแบ่งออกดังนี้การรองพื้นด้วยสีขาวจะเป็น 3 ชั้นแรก โดยทาแบบแนวอนและแนวตั้งสลับกันและชั้นสุดท้ายสีรองพื้นที่เป็นสีบรรยากาศ เช่น ผลงานของข้าพเจ้าที่เป็นบรรยากาศน้ำตาลอมแดง ข้าพเจ้าใช้สีผสมกับสีเขียว Sab Green เป็นสีรองพื้นชั้นสุดท้าย

2. การร่างภาพโดยเขียนขึ้นเองต่อเนื่องไปเรื่อย โดยใช้ดินสอดำ Black soft 2097.5 ที่มีคุณสมบัติด้านและ Soft ไม่สะท้อนแสง การร่างจะเป็นแบบลายเส้นรอบนอก

3. การลงสีข้าพเจ้าจะลงสีในน้ำหนักเงาก่อน เพื่อง่ายต่อการมองค่าน้ำหนักและระยะ เพราะการลงน้ำหนักก่อนจะทำให้ผลงานมีระยะชัดเจนในขั้นตอนนี้จะลงแบบรวม ๆ ก่อนทั่วทั้งภาพก่อน

4. ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด โดยดูเรื่องของน้ำหนักโดยรวมทั้งหมด โดยดูเรื่องของน้ำหนักแสง และเพิ่มความชัดเจนและภาพรวมของงานรวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ ภายในภาพ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความสมดุล อันเป็นขั้นตอนนี้สุดท้าย

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิด และจินตนาการ โดยถูกถ่ายทอดออกมาด้วยทัศนธาตุทางศิลปะ ข้าพเจ้าได้แสดงความรู้สึกร่วมมนุษย์ในสังคมปัจจุบันสังคมที่มีการแก่งแย่ง แข่งขันกันสูง ผู้คนหลงใหลในวัตถุ ทำให้จิตใจเสื่อมถอยเกิดการเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีวันสิ้นสุด

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์เป็นการแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของงานสร้างสรรค์ออกเพื่อแสดงรายละเอียดให้เข้าใจถึงการให้ทัศนธาตุในการแทนค่าความหมาย และวิธีการจัดองค์ประกอบในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำผลงาน 4 ชิ้น วิเคราะห์ให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การวิเคราะห์ทัศนธาตุ

รูปธรรมที่มองเห็นโดยตรงในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าเกิดจากสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ และการศึกษาที่กระตุ้นความรู้สึกส่วนตัวการแสดงถึงความสัมพันธ์กับเนื้อหาจึงมีการกลั่นกรองทัศนธาตุที่นำมาประกอบกัน เพื่อสื่อความหมายให้ตรงตามต้องการ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามเจตนาของผู้สร้างมากที่สุด การสร้างสรรค์ทัศนธาตุของข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

รูปทรง (Form)

ก.

ก. รูปทรงมนุษย์ (Organic form) รูปทรงที่มองเห็นในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า รูปทรงมนุษย์ (Organic form) ซึ่งถือได้ว่าเป็น รูปทรงหลัก และมีความสำคัญที่สุด ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็นรูปทรงที่แสดงเนื้อหาและเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ

ข.

ข. ความหมาย และการสร้างความรู้สึกร่วมกันในเบื้องต้นข้าพเจ้าใช้รูปทรงคนเป็นสัญลักษณ์แสดงการสื่อความหมายถึง ความรู้สึกทรมานหวาดกลัว ความเจ็บปวดการดิ้นรนของมนุษย์

เส้น (Line)

ก.

ก. เส้นถูกนำมาใช้ในบริเวณที่ว่างเพื่อ ช่วยเน้นให้เห็นถึงความรู้สึกเคลื่อนไหว สร้างระยะภายใน และภายนอกจากนี้ ข้าพเจ้าใช้เส้นกำหนดรูปทรง และแสดงรายละเอียด

ข.

ข. เส้นถูกสร้างขึ้น ในการกำหนดขอบเขตของ รูปทรง และแสดงรายละเอียดเส้นที่หยาบกร้าน บนใบหน้า ยังช่วยทำให้เกิดความรู้สึกมีความ ทุกข์ทรมานอีกด้วย

น้ำหนัก (Tone)

ก.

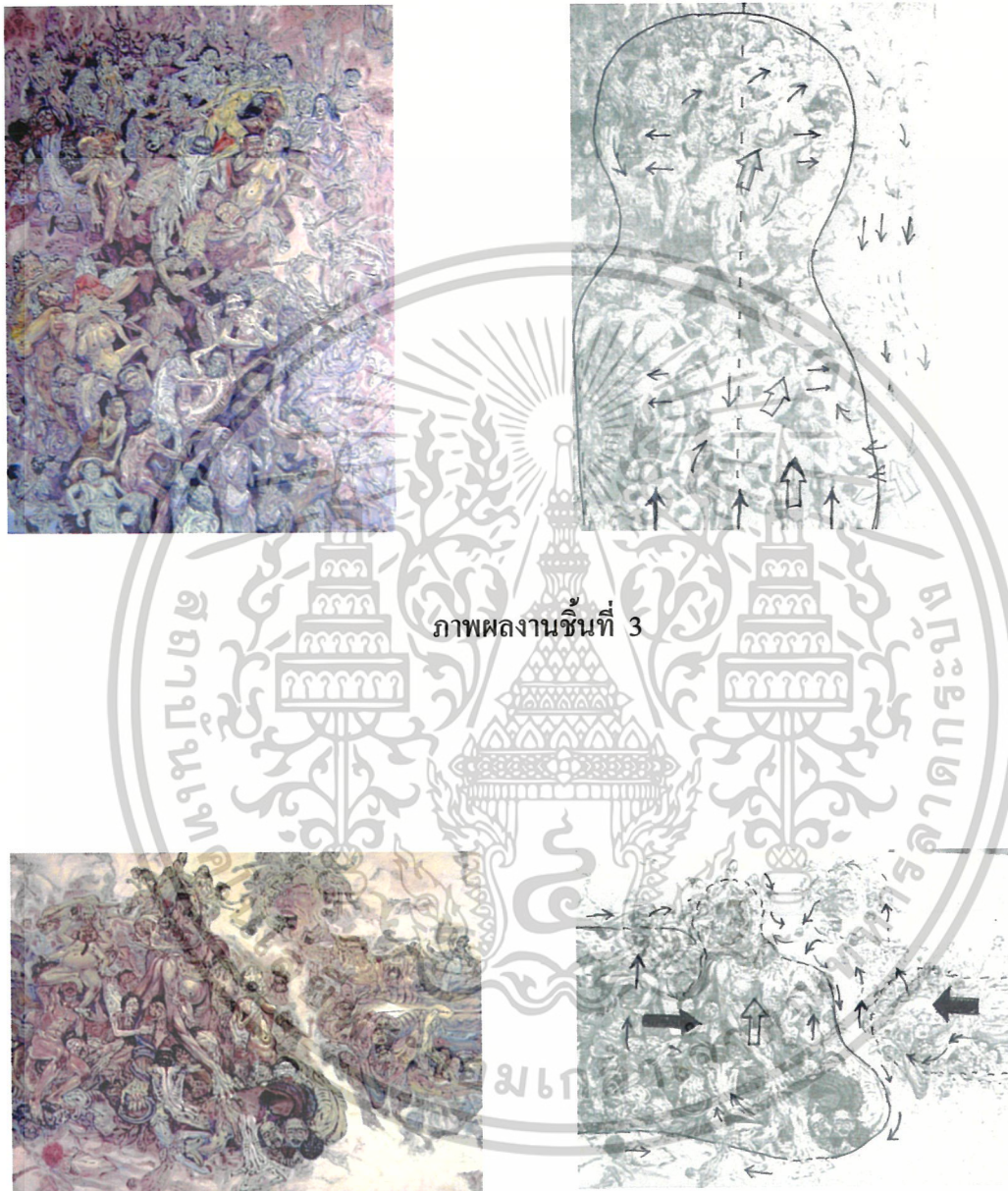
ก. น้ำหนักช่วยให้เกิด ความสมบูรณ์ของผลงาน ร่วมกับทัศนธาตุอื่น ๆ ข้าพเจ้าใช้น้ำหนักแบ่งระยะ ภายในภาพน้ำหนักที่อ่อนจัด ให้อยู่ในระยะ น้ำหนักที่เข้มจัดให้อยู่ ในระยะ หน้าหลังของภาพ ทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวน่าสยดสยองของผู้ชม บริเวณน้ำหนักตัดกันจะดึงดูดความ น่าสนใจ สีที่ต่างกัน ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันจะนำสายตาให้ เคลื่อนจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่งตามจังหวะ

ข.

ข. น้ำหนักในผลงานของข้าพเจ้าถูกแทนด้วยปริมาณ ของสีและความชัดของเส้นรอบนอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในงานของข้าพเจ้ามีความกลมกลืนในเรื่องของรูปทรงที่เหมือนกัน คือรูปทรงคนขนาด เล็กเชื่อมโยงมีความต่อเนื่องกัน เมื่อรวมกันของรูปทรงทำให้เป็นเอกภาพ สีที่ถูกระบายไปทั่ว ทั้งภาพด้วยบรรยากาศเดียวกัน คือ สีโทนน้ำตาลแดง และทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงมี ลักษณะที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ช่วยส่งผลให้เกิดความกลมกลืนภายในผลงาน ของข้าพเจ้า

2. ความหลากหลาย (Variety)

รูปทรงเป็นส่วนที่มีความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าโดยประกอบด้วยรูปทรงคน ซึ่งมีลักษณะท่าทางแตกต่างกันออกไปนอกจากความหลากหลายในส่วนของท่าทางแล้ว ขนาด ของรูปทรงก็มีขนาดแตกต่างกันหลายขนาด

3. ความสมดุล (Balance)

เส้นแกนเป็นเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เห็น ได้ด้วยจินตนาการเมื่อลากเส้นแกนใน แนวตั้ง (Vertical Axis) ในผลงานของข้าพเจ้าจะพบว่ามีรูปทรงที่เท่า ๆ กันอยู่ 2 ข้าง จึงทำให้ เกิดเป็นความสมดุลซึ่งเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบและแนวความคิด การสร้างความสมดุลทั้ง 2 ข้างระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา ทำให้งานมีความเป็นเอกภาพ และไม่เอนเอียงไปด้านใด ด้านหนึ่ง

4. สัดส่วน (Proportion)

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงคนซึ่ง ไม่นั้นถึงสัดส่วน ตามหลักความเป็นจริงคือมีความเกินจริงมี สัดส่วนผิดไปจากธรรมชาติของคนทั่วไป รูปทรงที่นำมาใช้ถูกผสมผสานจากแนวความคิด อารมณ์ความรู้สึกการใช้สัดส่วนที่มีขนาดเล็กและใหญ่ในงานทำให้มีความน่าสนใจ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ในผลงานของข้าพเจ้าความเป็นเด่นถูกกำหนดให้อยู่กึ่งกลางของภาพและเกิดจากการก่อ ตัวของรูปทรงที่มีขนาดเล็ก เกาะกันจนเป็นกลุ่มของประธานใหญ่ สีที่มีน้ำหนักที่เข้มและ ชัดเจนที่สุดทิศทางของรูปทรงที่มีการเคลื่อนไหวเข้าหาประธาน ทำให้ประธานมีความเป็นเด่น มากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

รูปทรงที่มีการเคลื่อนไหวเข้าหาอีกรูปทรงหนึ่งต่อเนื่องกันไปพร้อมกับจุดของแสงที่เต็มซ้ำเป็นจังหวะ เหมือนชีพจรของชีวิต เป็นการใช้อังหวะที่ซ้ำ และจังหวะที่ต่อเนื่องในทัศนธาตุที่ต่างกันทำให้ผลงานมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

7. การจำกัด (Economy)

รูปทรงถูกจำกัดให้เป็นรูปทรงของมนุษย์ที่มีอาการคลื่นร่น หวาดกลัวมีความทุกขุทรมาน เป็นส่วนใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของงานและแนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เสนอผลงานหัวข้อเรื่อง “นรกของความดีนรก” โดยมีแนวความคิดที่แสดงถึงสถานะความดีนรกของคนในสังคมปัจจุบันที่มีการดีนรกจนชวนชวยเพื่อให้ได้มาตอบสนอง ความพึงพอใจของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่จะได้มา และผลกระทบต่อผู้อื่น ส่งผลเป็นความทุกข์ต่อตนเอง เปรียบเสมือนเกิดนรกขึ้นในจิตใจ

การสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าว ข้าพเจ้าสร้างสรรค์โดยผ่านขั้นตอนขบวนการทางจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานศิลปะชุดนี้เป็นเพียงช่วงหนึ่งของการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าเท่านั้นการพัฒนาแนวคิดและเทคนิควิธีการยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นปัญหาในช่วงแรกเกิดจากการขาดข้อมูลทำให้แนวความคิดและภาพร่างที่ออกมาไม่ชัดเจน การหาข้อมูลและคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาทำให้รูปแบบและเรื่องถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของงาน เพื่อให้งานออกมามีความสมบูรณ์ที่สุด

บรรณานุกรม

- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20, กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545.
- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองพิศ มองผ่านงานศิลป์, กรุงเทพฯ : พาส เวิร์ด, 2547.
- ชลุค นิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรุงเทพฯ ; ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
- พุทธทาสภิกขุ. ชลธรรมเป็นรากฐานแห่งความเป็นมนุษย์, กรุงเทพฯ : ชลธรรมสภา, 2541.
- พุทธทาสภิกขุ. ชลธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย, เล่ม 1 กรุงเทพฯ พระนคร, 2516.
- มนุษย์กับสังคม. คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2547.
- สงวน รอดบุญ. อภิธานศิลป์หนังสือประกอบวิชา ศิลปศึกษา, 2516.
- Jacques Meuris. **Rene'Magritte**, TASCHEM, 1898 – 1967
- Wolfgang Georg Fischer. **Egon Schiele, Desive and Decay** TASCHEM, 1890 – 1918.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน	INFERNO OF MIND, 1
เทคนิค	สีพลาสเทล, ดินสอดำบนผ้าใบ
ขนาด	150 x 171 เซนติเมตร
ปี พ.ศ.	2547

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนขยายรายละเอียดของผลงาน

INFERNO OF MIND, 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะจีนที่ 3

ชื่อผลงาน	INFERON OF MIND, 3
เทคนิค	สีน้ำมันดินสอดำบนผ้าใบ
ขนาด	150 x 200 เซนติเมตร
ปี พ.ศ.	2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนขยายรายละเอียดของผลงาน

INFERNO OF MIND, 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายเกรียงไกร กุลพันธ์

KRIANGKRAI KULPHAN

เกิด วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2524

ที่อยู่ 116 หมู่ 8 บ้านไผ่ ต. กลางใหญ่ อ.เจ็องใน จ. อุบลราชธานี

โทร 02-7391662 , 07-0254210 , E-mail : ggulpun @ yahoo . com

การศึกษา

- โรงเรียนบ้านไผ่
- โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
- โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ อาชีวะ
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงงาน

- แสดงผลงานนักศึกษาโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะ ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว
- แสดงนิทรรศการศิลปะของสถาบันการศึกษาศิลปะชั้นนำของประเทศ ณ ศูนย์กลาง
ค้าสีคอนสแคว
- รวมงานนิทรรศการศิลปกรรมวาดเส้นรวมสมัย ณ. คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ 10 ปีวิจิตรศิลป์ : ศิลปะเคียงคู่เทคโนโลยี
- ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าในหัวข้อ “คิดถึงสมเด็จพระเจ้า”
ณ สยามคิรอฟเวอร์
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 21
- ร่วมแสดงศิลปกรรม เครื่องเซรามิคไทย Young Thai Artist Award 2004
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ

เกียรติประวัติ

- ชนะเลิศประกวด วงดนตรี โพลคซงค์ ของโรงเรียน ไทยวิจิตรศิลป์
- ประกาศนียบัตร นักเรียนตัวอย่าง ประเภท เรียนดี ปีการศึกษา 2542 , 2543
- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของกรมอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ประเภทจิตรกรรมไทย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ร่วมเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ณ โบสถ์วัดช้างไห้ จ.อ่างทอง
- รางวัลชมเชย การประกวด ออกแบบปกสมุดวาดเขียน FAVINI
- รางวัลชมเชย การประกวด องค์ประกอบศิลป์ ของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
- รางวัลที่ 2 การประกวด องค์ประกอบศิลป์ ของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
- เกียรติบัตร นักศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2545 สาขา พัฒนาเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ และสาขาการแต่งกาย
- รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา กองทุนรางวัลท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์
- ประกาศนียบัตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวาดเส้นร่วมสมัย ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นปีการศึกษา 2546 สาขาวิชาการ – ผลการเรียนดีเด่น
- ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ครั้งที่ 21
- รางวัลชนะเลิศการประกวด “ประติมากรรมดินญี่ปุ่น” จัดโดย บริษัท ดีจี อาร์ต แอนคราฟท์ จำกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้