

ความทรงจำจากธรรมชาติ
MEMORY FROM NATURE

นางสาวประภาพรธรรม พานทอง
MISS PRAPAPAN PANTHONG

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา จิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....61149.....
วัน,เดือน,ปี..... 12 ก.ค. 2549.....

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี)

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

 กรรมการ กรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ) (ศาสตราจารย์เดชา วราขุณ)

 กรรมการ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์) (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจนา ดำใสภี) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ คุชาชีวะ) (อาจารย์วุฒิกกร คงคา)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน) (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์ศิรินิตย์ ตีรุจิเจริญ)

 กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

 อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
(อาจารย์วุฒิกกร คงคา)
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์

ความทรงจำจากธรรมชาติ

MEMORY FROM NATURE

ชื่อ

นางสาวประภาพรณ พานทอง

สาขาวิชา

จิตรกรรม

ภาควิชา

วิจิตรศิลป์

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา

2547

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์วุฒิกกร คงคา

บทคัดย่อ

ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย ทุกวันนี้กำลังตกอยู่ภายใต้ความสับสนวุ่นวาย หลากรูปแบบ ความเสื่อมโทรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมกำลังก่อตัวเป็นความ คึงเครียดต่อสภาพจิตใจของคนในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นผลในคนในสังคมต้องตื่น ตัวและแบ่งปันกันมากขึ้น ส่งผลให้หลายๆคนได้ห่างเหินจากธรรมชาติ ที่เคยอยู่รอบๆตัวไป อย่างมากมายโดยมิได้ตั้งใจ เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่คนเราเครียดและเหน็ดเหนื่อยจากการงาน จึง ต้องการที่จะแสวงหาทางออกให้กับตัวเอง เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกคึงเครียดเหล่านั้น ด้วยการหวนรำลึกถึงธรรมชาติ ซึ่งมีความงดงาม ด้วยสีสนั้และรูปทรงของดอกไม้ และแมลง นานาชนิดบวกกับจินตนาการของตัวเอง การกระทำของจิตแห่งความปรารถนาเหล่านี้ ล้วนแล้ว แต่ก่อให้เกิดความผ่อนคลาย และเกิดผลดีแก่สภาพจิตใจที่กำลังย่ำแย่ได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากสภาพจิตใจภายในที่มีต่อความประทับใจใน ธรรมชาติและดอกไม้ สีสนั้ที่สดใสสวยงาม รวมถึงรูปทรงและลักษณะพื้นผิวที่น่าสนใจ ซึ่งเกิด จากการรวมตัวกันของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าวัฏจักร อันเป็นเหตุผลทางความงามที่ เกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิด	
ที่มา	5
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะ	12
แนวความคิดสร้างสรรค์	20
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์	
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	22
กระบวนการสร้างงานจริง	28
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	29
วิเคราะห์องค์ประกอบ	40
บทที่ 5 บทสรุป	
บรรณานุกรม	48
ผลงานศิลปะ	49
ประวัติผู้เขียน	54

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ภาพที่มาของความบันเทิง	5
2. ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะของศิลปิน	14
3. ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่ 1	22
4. ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่ 2	23
5. ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่ 3	25
6. ภาพร่างผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดที่ 4	26
7. ภาพวิเคราะห์ทัศนธาตุผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1-4	30
- รูปทรง (Forms)	30
- เส้น (Line)	32
- สี (Colour)	34
- พื้นผิว (Texture)	36
- น้ำหนัก (Volume)	38
8. ภาพวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1-4	40
9. ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1-4	41

บทที่ 1

บทนำ

ในสภาวะสังคมในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องแข่งขันกันมากขึ้นทุกขณะ ตลอดจนเรื่องของมลภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ลงทุกวัน การจำยอมต่อสถานการณ์ที่บีบบังคับ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากกลุ่มคนของสังคมเมืองที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่เจริญแล้ว ความสับสนวุ่นวายนี้เองที่ทำให้เกิดสภาพจิตใจที่เสื่อมโทรมลง ซึ่งด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อย หาทงออกให้กับตัวเองเพื่อให้ออกจากโลกแห่งความเป็นจริงที่กำลังสับสนวุ่นวาย ดึงเครียด และก้าวสู่โลกใหม่แห่ง ความปรารถนา ความฝัน รวมถึงจินตนาการ การนึกถึงสิ่งที่ชอบและประทับใจ ถ้วนช่วยให้หลุดพ้นจากสภาวะความตึงเครียดในขณะนั้น ได้เป็นอย่างดี

ในตัวทุกคนมีจิตใต้สำนึกแห่งความปรารถนาอยู่ภายใน ซึ่งข้าพเจ้าเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคิดและจินตนาการในแบบของตัวเอง ธรรมชาติและดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขและรู้สึกผ่อนคลาย เมื่อได้พบเห็นและสัมผัส เมื่อพูดถึงดอกไม้ สีเสื้อ และแมลงต่างๆ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านไปในสายตาของผู้คนทั่วไป แต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกผูกพันใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้ ด้วยความชอบและความสนใจส่วนตัว ทำให้ข้าพเจ้าศึกษาและทำความเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำความทรงจำและความประทับใจต่างๆมารวมกับจินตนาการของตัวเอง แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะในรูปแบบแฟนตาซี เพื่อให้เกิดเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสีสันและดอกไม้ ที่ตัวข้าพเจ้าเองมีอิสระเสรีภาพในการแต่งแต้มสีสันขึ้นมาใหม่ดั่งใจปรารถนา

ความสำคัญของโครงการ

ความคิดและจินตนาการของมนุษย์นั้นมีความสำคัญในการพัฒนาอารมณื ความรู้สึก และการสร้างสรรค์ การคิดฝันสามารถทำให้จิตใจผ่อนคลาย ปลดปล่อยความรู้สึกและอารมณ์ที่กำลังสับสน ดึงเครียดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจินตนาการและความฝันจึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนา และเป็นสิ่งสะท้อนถึงความต้องการของมนุษย์ และเมื่อความรู้สึกที่กำลังย้ำแยะได้ถูกปลดปล่อยผ่านความฝันและจินตนาการออกมา จึงทำให้มนุษย์ผ่อนคลายจากความตึงเครียดสับสนวุ่นวาย อันสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เสื่อมโทรมได้ดีอีกทางหนึ่ง

ธรรมชาติมีความสำคัญ และมีความพิเศษในตัวของมันเอง ธรรมชาติทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความเป็นเอกภาพในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ธรรมชาติมีความสวยงามแปลกตา หลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การได้ไปพักผ่อนในธรรมชาติย่อมมีผลต่อสภาพจิตใจ และมีส่วนในการปลุกคั้นความฝันและจินตนาการให้ขึ้นไปในด้านที่ดี ไม่มีมนุษย์คนใดจะปฏิเสธธรรมชาติได้ เพราะในธรรมชาติมีความสวยงามทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันอย่างวิจิตร นอกจากข้าพเจ้ายังมีความประทับใจในสีสันของดอกไม้และผีเสื้อ ความมีเอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์ รูปทรงที่อ่อนช้อย ด้วยความพิเศษนี้เองที่ทำให้ทุกครั้งเมื่อได้พบเห็นและสัมผัส ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธการตอบรับจากภายในที่มีต่อสิ่งๆนี้ได้เลย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหิยบยกความประทับใจที่มีต่อดอกไม้และธรรมชาติที่พิเศษนี้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อตอบสนองความต้องการจากภายในของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติ ดอกไม้ ผีเสื้อ ความประทับใจใจฝนสีสนละรูปทรงต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้ดูได้สัมผัสผลงานการสร้างสรรค์ในลักษณะแฟนตาซี ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถให้ผู้ดูรับรู้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติ
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาและแก้ปัญหาของความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านออกมาในรูปแบบงานจิตรกรรมและสามารถให้เป็นประโยชน์กับผู้สนใจต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

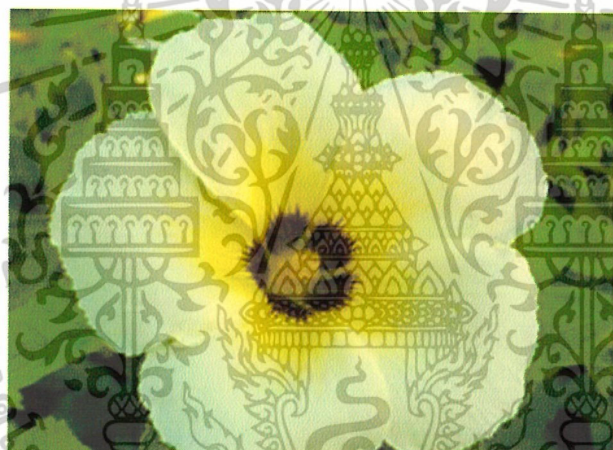
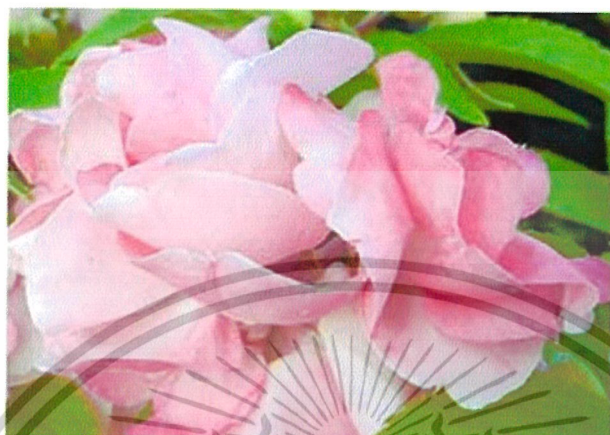
ที่มาและแนวความคิด

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความสวยงามจากธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ ผีเสื้อ แมลงปอ สีสันที่มีความสดใส สวยงามของดอกไม้ชนิดต่างๆ ประทับใจในความงามที่เกิดขึ้นจากรูปทรง เส้น สี น้ำหนัก ลักษณะของพื้นผิวทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ล้วนมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบและอยู่รวมกันอย่างลงตัว มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น ดอกไม้และแมลง สิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกถึงความสมบูรณ์ในธรรมชาติ หากขาดซึ่งดอกไม้ที่สวยงามแล้ว โลกก็ขาดสีสัน ขาดความสดชื่น ข้าพเจ้าได้เห็นถึงจักรกรรมของสิ่งมีชีวิตการเกิด การสูญสลาย ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่เป็นบ่อเกิดของสิ่งทั้งปวงทุกอย่าง พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามกฎเกณฑ์ของตัวมันเอง นับเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีความขัดแย้งและความผสมผสานกลมกลืนต่อเนื่องกันสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลของความงามที่เกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้เนื่องจากหน้าที่การงานและ โอกาสทำให้เราห่างไกลและยากจะหาเวลาที่จะชื่นชมธรรมชาติที่งดงาม แต่เราสามารถเก็บมันไว้ในความคิด ความทรงจำหรือภาพถ่ายต่างๆ ได้ ข้าพเจ้าจึงนำสิ่งที่ข้าพเจ้าชอบและได้สัมผัสตั้งแต่เด็กจนโตมา เก็บไว้ในความทรงจำและนำมาผสมผสานกับจินตนาการบางส่วนของข้าพเจ้า ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นถึงสีสัน ความสดใสสวยงามและรูปทรงที่อ่อนช้อยของธรรมชาติอย่างลงตัว

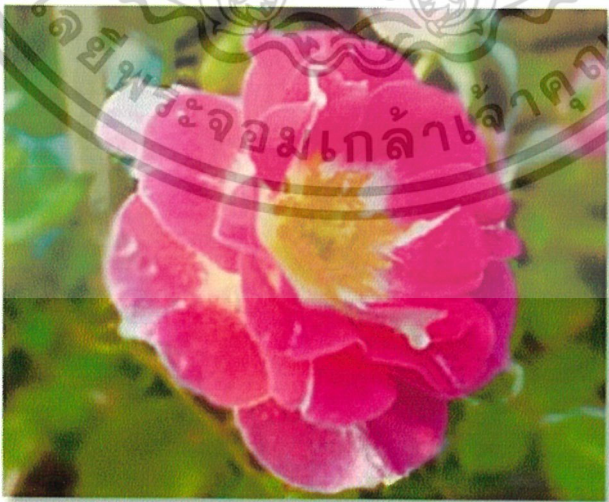
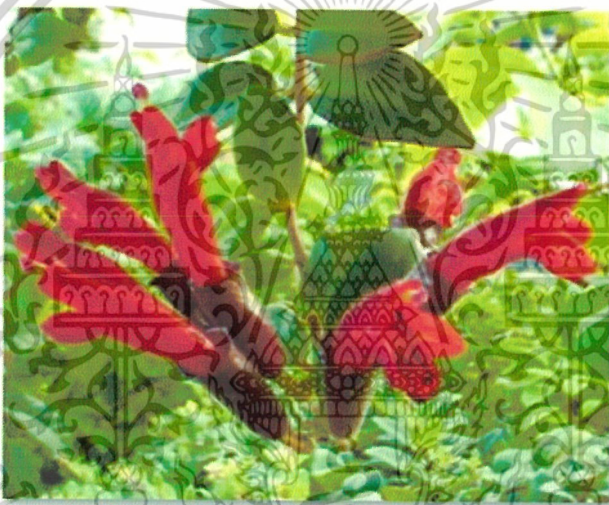
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่มาของความบันเทิง

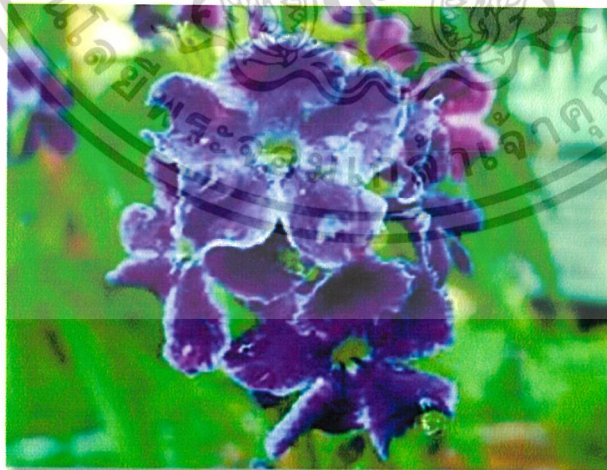
ภาพดอกไม้บานชนิด

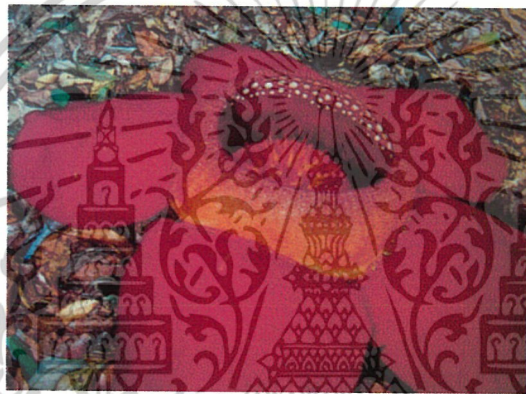
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

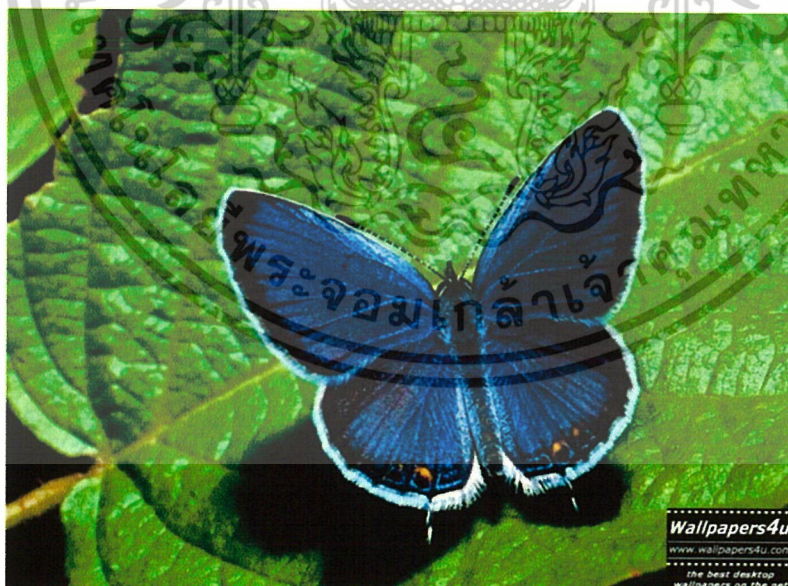

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผีเสื้อชนิดต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนอนผีเสื้อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ

ข้าพเจ้ามีความชอบและประทับใจในความงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะรูปทรงและสี
 ลันของดอกไม้ เมื่อข้าพเจ้าเริ่มศึกษา ผลงานของศิลปินหลายๆคนเรื่อยมา จนกระทั่งได้เจอและ
 ศึกษาผลงานของศิลปินท่านหนึ่ง คือ จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O' keeffe) ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชอบ
 ผลงานและความคิดของเขาเป็นอย่างมาก ศิลปินมีความคิดเกี่ยวกับดอกไม้ว่า เขาเห็นว่าดอกไม้มี
 ลักษณะค่อนข้างเล็ก ทุกคนมีโอกาสดูเกี่ยวกับดอกไม้หลายครั้ง คุณยื่นมือออกไปสัมผัส
 กับดอกไม้ สูดดมกลิ่นหอมของมัน บางครั้งสัมผัสมันด้วยริมฝีปากของคุณ โดยที่เกือบจะไม่ได้
 คิดอะไร หรือมอบมันให้บางคนได้ชื่นชมมัน กระทั่ง – ในแนวทาง – ที่ไม่มีใครเห็นความจริงว่า
 มันเล็กมากๆ เราไม่มีเวลา และมองอย่างใช้เวลาเหมือนอย่างที่ใช้เวลาไปกับเพื่อน ฉันระบายความ
 เป็นจริงของดอกไม้อย่างที่ฉันเห็นมัน ว่าไม่มีใครเห็นอย่างที่ฉันเห็น ฉันวาดมันให้เล็กอย่างที่ฉัน
 เห็นว่ามันเล็ก¹

เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวความคิดของ จอร์เจีย โอคีฟแล้ว ทำให้ข้าพเจ้า เกิดแรงบันดาลใจ
 ใจ ได้รับเอาอิทธิพลจากงานของเขามาใช้ในงานของข้าพเจ้าเป็นบางส่วน เช่น การใช้ดอกไม้มา
 เป็นเนื้อหาหลักในงาน

ในงานของจอร์เจีย โอคีฟ เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในเรื่องของแนวความคิดที่สอดคล้องกัน
 การมองเห็นคุณค่าของดอกไม้ การให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนหลายคนเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย
 และธรรมดาเท่านั้น ซึ่งในส่วนตัวของข้าพเจ้าเองให้ความสำคัญกับดอกไม้เป็นอย่างมาก ภายใน
 งานของข้าพเจ้าถ่ายทอดความงามที่เกิดจากรูปทรงของดอกไม้ ข้าพเจ้าได้นำรูปทรงของดอกไม้
 มาตัดทอน และบวกกับจินตนาการ แนวความคิดของตัวเองข้าพเจ้าเอง และสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
 โดยอาศัยความรู้ตึกนักคิดส่วนตัวเป็นหลัก และใช้สีเส้นที่สดใสในการสร้างภาพ พร้อมกับนำ
 หลักทัศนธาตุต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงาน ผสมผสานเทคนิคต่างๆลงไป แล้วถ่ายทอดออกมาใน
 มุมมองใหม่ ด้วยการอาศัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าผูกพัน และประทับใจมาเป็นต้น
 แบบในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

¹ Georgia O' keeffe “One Hundred Flower” (New York : Callaway Edition, 1987) p.68

GEORGIA O'KEEFFE

จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O' keeffe) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในลัทธิโมเดิร์นนิสในสหรัฐอเมริกา เกิดในปี ค.ศ. 1887 ที่เมือง Sun Prairie ในสหรัฐอเมริกา และได้แต่งงาน กับ Alfred Stieglitz ในปี ค.ศ. 1924 ซึ่งเป็นช่างภาพและเป็นเอเย่นต์ขายงานศิลปะจากยุโรป นำเข้ามายังสหรัฐอเมริกา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เธอได้สร้างงานชุด ซึ่งมีความคมชัด กระฉ่างใส ของทิวทัศน์และตึกสูง จากความเป็นคนนิวยอร์กของเธอ ด้วยการสนใจในงานทางการแพทย์ และสัดส่วนของโครงสร้าง รวมถึงความบกพร่องของมนุษย์ หรือการวิจารณ์สังคม ตลอดจนการทำงาน ของจอร์เจีย โอคีฟ เคลื่อนเข้าออกอย่างง่ายดาย ในการเป็น Abstract ที่จริงมันไม่มีความแตกต่างระหว่างงาน Abstract กับ Figurative ของเธอ ทั้งลักษณะเด่นที่ถูกขยายแบบง่าย ๆ รูปทรงงานนั้นมักมีรากฐานมาจากธรรมชาติ ผลงานที่โดดเด่นในชุด Jack – in – the – Pulpit ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1930 จอร์เจีย โอคีฟ เสียชีวิตลงในปี 1985 มีอายุรวม 98 ปี ²

จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งของ โอคีฟ จิตรกรหญิงชาวอเมริกันนั้น มีทั้งงานชุดทิวทัศน์และดอกไม้ เธอได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานชุดดอกไม้ของเธอไว้ว่า “ ฉันบอกกับตัวเองว่า ฉันจะวาดในสิ่งที่ฉันเห็น ดอกไม้ให้ความรู้สึกอย่างไรต่อฉัน สิ่งสำคัญก็คือ ดอกไม้เหล่านั้นทำให้ฉันรู้สึกอย่างไร แต่ฉันจะวาดมันให้ใหญ่จนผู้คนรู้สึกแปลกใจ และต้องใช้เวลาดูงานเหล่านี้อย่างจริงจัง ฉันจะทำให้แม้กระทั่งนิวยอร์กที่กำลังยุ่ง จะต้องใช้เวลาในการมองสิ่งที่ฉันเห็นภายในดอกไม้ให้จงได้ ” โอคีฟได้รับอิทธิพลจากการถ่ายภาพที่มีการตัดทอนขอบข้างของรูปทรงออกไป ³

จอร์เจีย โอคีฟ รู้สึกว่าดอกไม้ทำลายความสามารถในการมองของมนุษย์ เธอค้นพบสิ่งเหล่านี้ราวกับกุญแจ ที่ไขเพื่อจะเข้าใจจักรวาลแห่งธรรมชาติ ซึ่งลึกหนีจากความเข้าใจของเรา ใจกลางความสนใจในศิลปะของเธอ โอคีฟกล่าวว่า “ การไม่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ทำให้ฉันรู้สึกว่า โลกมีความยิ่งใหญ่เหนือความเข้าใจของฉัน ดอกไม้ ราวกับ โลกใบเล็กๆ ของโลกสิ่งมีชีวิต ห้อมล้อมด้วยความจริงที่อธิบายได้ เพียงแต่ดูอย่างถูกต้อง ” ⁴

² Nicola Hodge and Libby Anson , “The A-Z of Art” (Dubai:Carlton Book Limited,1998) p.73

³ ศศ. จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, “โลกศิลปะทศวรรษที่ 20”(กรุงเทพฯ:ค่านสุทธาการพิมพ์,2545) หน้า 431

⁴ Ella M. Foshay “Reflections of Nature”(Hong Kong : Weather vane Book,1990) p. 73

โอดีฟจะพิจารณาธรรมชาติด้วยความละเอียดอ่อน เธอสัมผัสและรู้สึกได้ถึงสภานามธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติด้วยสัญชาตญาณ

รูปทรงนามธรรมในสรรพสิ่ง (The Abstract Forms of Visible Thing) ที่เธอมองเห็น และใช้ทักษะทางศิลปะถ่ายทอดออกมานั้น ได้ให้อิทธิพลต่อวงการศิลปะในสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวาง นักวิชาการศิลปะกล่าวถึงสิ่งที่เธอทำว่า “ แม้กระทั่งศิลปินนามธรรมยังรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นงานของเธอ ”

สำหรับโอดีฟ หัวใจในการสร้างสรรค์ของเธอก็คงไม่แตกต่างไปจากศิลปินทั่วไป เธอกล่าวว่า “ จินตนาการทำให้คุณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ ”⁵

GEORGIA O'KEEFFE

Cow's Skull with Calico Roses 1931

Oil on canvas 92.2 x 61.3 cm.

Cow's Skull with Calico Roses ลักษณะเด่นของงาน คือ เป็นงาน Surreal วางกระดูกแห้งสีขาวและดอกไม้เดียวกัน การตัดกันของหัวกระโหลกและดอกกุหลาบ การห่อหุ้มและการแตกแยก รูปทรงที่ดูนุ่มและเสียงเรียกที่ซ่อนอยู่ภายในดูปลดปล่อยออกมาอย่างมีพลัง แสดงออกถึงการต่อสู้ระหว่างเพศ

⁵ ศศ. จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, “โลกศิลปะทศวรรษที่ 20” (กรุงเทพฯ: คำนวณสถาปัตย์, 2545) หน้า 431

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GEORGIA O'KEEFFE

Abstraction – White Rose III , 1927

Oil on canvas 36 x 30 inches (91.4 x 76.2 cm.)

จากรูป “ **Abstraction – White Rose III** ” โคอีฟอธิบายว่าคนส่วนมากไม่ฝึกพลังในการสังเกตอย่างรุนแรง พวกเขาเพียงแค่มองธรรมชาติอย่างผ่านๆ ละทิ้งการมองอย่างมีความหมาย เธอรู้สึกว่ระหว่างที่พวกเรามักจะตอบสนองต่อดอกไม้ โดย การดมและสัมผัส เราแทบจะไม่ค่อยมองเห็น “ ในความเป็นจริงไม่มีใครมองดอกไม้จริง ” เธอพูดเสียดสีเล็กๆ “ มันเล็กน้อยมก ” เพราะเธอเป็นศิลปินที่มีพลัง โอิคีฟสามารถนำและรวมเส้นสายตาของเรา ในงาน **Abstraction – White Rose III** เธอสร้างภาพที่ปรากฏเหมือนประสบการณ์ในการมองจากสายตาของเธอ จากใจกลางดอกตูม คั้งภาพ โคลดอ็อฟ จุดขยายออกไปถึงขอบนอกของภาพ โอิคีฟ แปลงประสบการณ์ในการใช้ความรู้สึกขยายภาพในงานศิลปะลงในงาน 36 X 30 นิ้ว ในกระบวนการสร้างสรรค์ เธอเพิกเฉยต่อรายละเอียดผิวเผินของดอกไม้ และเปิดเผยถึงซึ่งถึงจิตวิญญาณ⁶

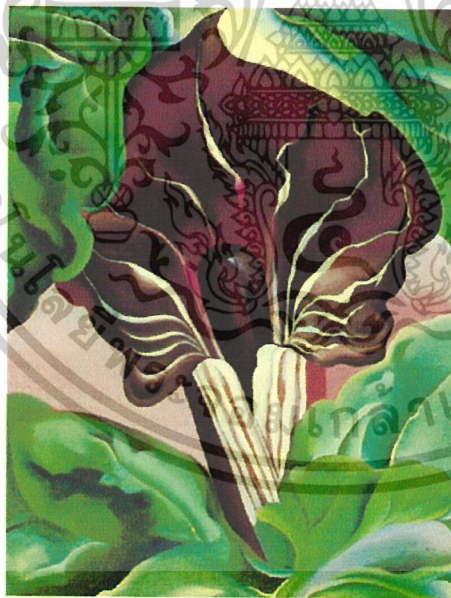
⁶Ella M. Foshay “Reflections of Nature”(Hong Kong : Weather vane Book,1990) p. 77

GEORGIA O'KEEFFE

Jack – in – the – Pulpit I ,1930

Oil on canvas 12 x 9 inches (30.5 x 22.9cm.)

GEORGIA O'KEEFFE

Jack – in – the – Pulpit II ,1930

Oil on canvas 40 X 30 inches (101.6 X 76.2 cm.)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GEORGIA O'KEEFFE

Jack – in – the – Pulpit III ,1930

Oil on canvas 40 X 30 inches (101.6 X 76.2 cm.)

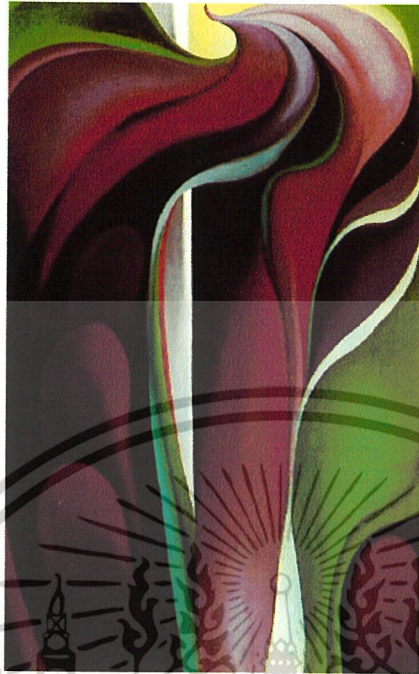
GEORGIA O'KEEFFE

Jack – in – the – Pulpit IV ,1930

Oil on canvas 40 X 30 inches (101.6 X 76.2 cm.)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปะหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

61149

GEORGIA O'KEEFFE

Jack – in – the – Pulpit V ,1930

Oil on canvas 48 X 30 inches (121.9 X 76.2 cm.)

โอคีฟสร้างงานชุด “Jack – in – the – Pulpit ” ดอกไม้ที่เธอวาดเป็นจินตนาการในวัยเด็กของเธอ โอคีฟคิดถึงประสบการณ์ในวัยเรียน ที่อาจารย์เอามาเป็นตัวอย่างในการเรียนเรื่องพืช เธอนำรูปทรงแปลกๆ และการแปรเปลี่ยนเฉดสี จากส่วนลึก สีม่วงเกือบดำ ถึงสีเขียวทั้งหมด จากสีเขียวซีดๆจางๆของดอกไม้ จนถึงสีเขียวเข้มของใบ เธอแสดงกลีบดอกที่หุ้มอยู่และเผยให้เห็นเกสรที่อยู่ภายใน โดยรูปทรงของดอกไม้ คือสิ่งที่ลึกลับ มันบ่งบอกได้จากรูปทรง ราวกับห้องที่ห่อหุ้มอยู่ภายใน ซึ่งรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ของพืช

เมื่อมองลึกลงไปใน เธอต้องวาดใกล้มากๆ และมองอย่างระมัดระวัง โอคีฟมีโอกาที่จะทำภายในช่วงชีวิตของเธอ เธอพบดอกไม้ป่า สองชนิดในป่าใกล้บ้านพักตากอากาศที่ทะเลสาบจอร์จ ตอนแรกประสบการณ์บังคับสายตาของเธอให้มองดอกไม้เป็นแบบสำหรับวาดภาพ ความทรงจำของโอคีฟในชั้นเรียนผุดขึ้นมาในกลางห้วงความคิด โอคีฟยังจำได้ ทำให้เธอเริ่มมองสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวังในรายละเอียด แน่ใจว่าในช่วงแรก ความสนใจของเธอพุ่งไปยังเส้นรอบนอก และสี ที่เติบโตด้วยความคิดของการวาดภาพ

ในงานชุด “Jack – in – the – Pulpit ” แต่ละรูปภาพพาเราเข้าไปใกล้ดอกไม้โดยปราศจากความมีส่วนร่วมที่เล็กกว่าของดอกไม้ถ้าลอยต่อส่วนที่ขยายใหญ่กว่า ขณะที่สเกลของแคนวาส ยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้ดอกไม้จะดูเป็นจุดเด่นของภาพทั้งหมด มันเป็นรายละเอียดที่เปลี่ยนตามมุมมอง การเปลี่ยนมุมมอง **Perspective** แก่ **stylistic** ก้าวจากการเป็นแบบ **realistic** ของดอกไม้ที่ทำให้เป็น **abstract** มากขึ้น

รูป “Jack – in – the – Pulpit ” ทำให้เราอึ้งงวยงง ในความสัมพันธ์ระหว่าง การมองเห็นและการรับรู้ ยิ่งไกลจากดอกไม้ เราจะรับรู้ถึงรายละเอียดของ โครงสร้าง ได้มากขึ้น ยิ่งเข้าไปใกล้ มันเรายังเห็นน้อยลง แต่เราเข้าใจ “Jack – in – the – Pulpit ” มากขึ้น จากการจำแนกรายละเอียดในแต่ละ โครงสร้างของงานชิ้นที่สอง หรือจากมุมมองทะลุผ่านของเกสร

ภาพชุดนี้ให้มุมมองที่เป็นปริศนาของความสัมพันธ์ของศิลปะและธรรมชาติ โอคิฟเผชิญหน้ากับจักรวาลของธรรมชาติ ซึ่งยิ่งใหญ่และซับซ้อนอย่างน่าทึ่ง เธอมองหาชิ้นส่วนเล็กๆ เพื่อทะลวงความลับของมัน ยิ่งเธอเข้าไปใกล้พวกมันด้วยสายตา อันตระหนักต่อความงามของเธอ มันก็จะยิ่งเกิดขึ้นมากมาย ด้วยดอกไม้ดอกเดียว เธอเผยถึงจิตจำกัด และความเป็นไปได้ของเราในการเข้าใจจักรวาลแห่งธรรมชาติ⁷

⁷ Ella M. Foshay “Reflections of Nature”(Hong Kong : Weather vane Book,1990) p. 79

แนวความคิดสร้างสรรค์

ดอกไม้และมวลแมลงต่างๆล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างลงตัว การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในวัฏจักร เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งในธรรมชาติ ความรู้สึกที่พลิ้วไหว นุ่มนวล และเป็นอิสระ สามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติโดยทั่วไป และยังสามารถสร้างความสดชื่น ผ่อนคลาย ให้แก่ผู้ที่พบเห็นและชื่นชอบได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความงามที่เกิดจากรูปทรงของดอกไม้และผีเสื้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัส พบเห็นได้บ่อยครั้งและง่ายดาย แต่มักจะมองข้ามมันไปเสมอ ซึ่งข้าพเจ้าเองเป็นคนหนึ่งที่มีความประทับใจ ชื่นชอบ และให้ความสำคัญในสิ่งที่หลายคนมองข้ามเสมอมา ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงสร้างจินตนาการและความคิดฝัน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของตัวเองที่มีต่อธรรมชาติ เช่น ดอกไม้และผีเสื้อ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจใน สี สัน เส้น รูปทรง พื้นผิว ลีลา การเคลื่อนไหว และความอ่อนช้อย เป็นต้น ดอกไม้และผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ ล้วนมีจุดเด่น เอกลักษณ์ ความสวยงามที่แตกต่างหลากหลายกันไป ข้าพเจ้าจึงนำจุดเด่นเหล่านี้มาคัดลอก และเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความคิด และนำมาผสมผสานกันระหว่างจินตนาการของข้าพเจ้า เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับรูปทรงและถ่ายทอดสู่ผลงานศิลปะจากรูปธรรมสู่นามธรรม (SEMI ABSTRACT) ในรูปแบบงานเพ้นตาซี

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินงานสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างผลงานเพื่อกำหนดรูปแบบองค์ประกอบศิลป์ และทัศนธาตุทางศิลปะที่ก่อให้เกิดเป็นภาพร่างต้นแบบให้ตรงตามความคิดและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำความประทับใจในธรรมชาติและดอกไม้ ถ่ายทอด ความรู้ สึกผ่านความงามของมวลดอกไม้ ความสดใสสวยงามในรูปแบบของจินตนาการสู่แนวแฟนตาซี โดยการนำสิ่งที่พบเห็นจากโลกแห่งความเป็นจริงผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพร่างต่อไป โดยมีวิธีการดำเนินงาน แบ่งเป็นลำดับดังต่อไปนี้

- หนังสือ นิติศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ ดอกไม้และผีเสื้อ
- อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ต่างๆที่เกี่ยวกับดอกไม้ ผีเสื้อนานาชนิด
- ภาพถ่าย การถ่ายภาพด้วยตนเองเมื่อมีโอกาสได้ไปสัมผัสและชื่นชมธรรมชาติ
- การศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์จริง เช่น การไปท่องเที่ยวในธรรมชาติ การไปงานวันดอกไม้บาน การได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดจากชีวิตประจำวัน

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

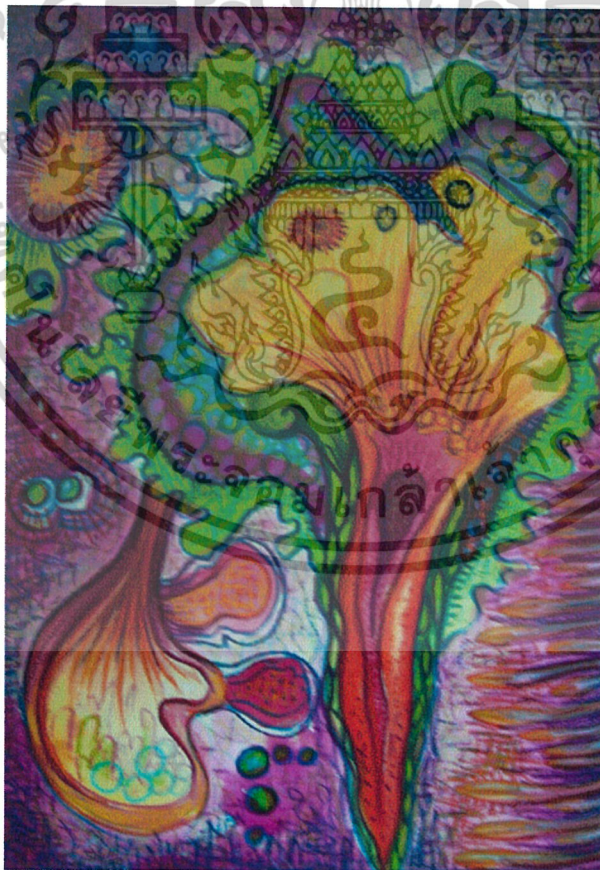
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 1

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความประทับใจที่มีต่อธรรมชาติ โดยกำหนดเรื่องราวอย่างอิสระผ่านรูปทรงของดอกไม้ ซึ่งถูกตัดทอนและเพิ่มเติมตามจินตนาการ โดยใช้โครงสร้างสร้างสีเส้นที่สดใส กลีบของดอกไม้ และเส้นสีที่เกิดขึ้นแสดงออกถึงความอ่อนช้อย อิสระ ซึ่งทั้งหมด คือ จิตใต้สำนึกแห่งความปรารถนา

จากภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำเอาภาพร่างชิ้นที่ 2 ไปขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากภาพร่างชิ้นนี้มีความลงตัวกว่าชิ้นที่ 1 คือ รูปทรงในชิ้นที่ 2 มีการตัดทอนได้ดีกว่า มีความเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงกันภายในภาพ เส้นและสีที่เด่นชัดและลงตัวกว่า จึงเหมาะแก่การนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาต่อเนื่องมาจากชุดที่ 1 ในด้านของแนวความคิด เรื่องราวสะท้อนถึงความประทับใจที่มีต่อธรรมชาติและดอกไม้เป็นหลัก จากภาพร่างในชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจกับรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านของรูปทรง สี สัน และระยะของภาพ โดยยังคงมุ่งเน้นถึงความอิสระและความประทับใจเป็นหลัก

จากภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 2 ไปขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากมีการพัฒนาในด้านของรูปทรงที่เห็นได้ชัดที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นอื่นๆ ในการนำไปขยายเป็นผลงานจริง ข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนรูปทรงบางส่วน เป็นการตัดทอนรูปทรงมาจากปีกของผีเสื้อ เพื่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาต่อเนื่องมาจากชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในเรื่องของรายละเอียดที่มีมากขึ้น รูปทรงที่ดูจริงจังและทับซ้อนกันมากขึ้น การผลัดกระเษะที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าชุดอื่นๆ แต่ยังคงความสดใสของสีต้นเอาไว้เหมือนเดิม

จากภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำเอาภาพร่างชิ้นที่ 1 ไปขยายเป็นผลงานจริง เนื่องจากภาพร่างชุดที่ 2 ดูเหมือนจริงมากเกินไป ไม่ค่อยมีการลดหลั่นตัดทอนเท่าที่ควร ข้าพเจ้าได้มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงบางส่วนของภาพร่างในผลงานจริงเพื่อให้ผลงานดูลงตัวยิ่งขึ้น แต่โครงสร้างและสีต้นโดยรวมยังคงคล้ายกับภาพร่างชิ้นที่ 1 เป็นหลัก

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างจีนที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4 นี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนามาจากชุดที่ 1,2 และ 3 โดยภาพรวมยังคงมุ่งเน้นถึงสีสันและการจินตนาการเป็นหลัก

จากภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้เลือกผลงานจากภาพร่างชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง แต่นำจุดดีของผลงานแต่ละชิ้นมารวมกัน และคัดลอกมาสร้างสรรค์เพิ่มเติมในผลงานจริง

อุปกรณ์

- เฟรมไม้
- ผ้าใบ
- สีพลาสติก
- สีโป้ว
- สีน้ำมัน
- สีชอล์กน้ำมัน
- สีอะคริลิก
- แม่กึ่ง
- กระจกทรายละเอียด
- กากเพชร
- ลูกปัดขนาดต่างๆ
- เศษผ้า
- กระจกป็น
- พู่กันขนาดต่างๆ
- น้ำมันสน , ลินซีด

กระบวนการสร้างงานจริง

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีกระบวนการสร้างสรรค์ขึ้นตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เริ่มด้วยการเตรียมผ้าใบ โดยการนำผ้าใบมาขึงให้ตึง จากนั้นรองพื้นด้วยสี พลาสติกผสมกาวลาเท็กซ์ ทาสีบางแล้วรอจนกว่าจะแห้ง ทาทับอีก 2—3 ครั้ง เมื่อสีแห้งสนิทแล้วนำกระจกทรายมาลูบเพื่อให้เกิดความเรียบ
2. ร่างภาพตามที่ต้องการลงไปด้วยดินสอ เริ่มจากโครงสร้างหลักๆของภาพก่อน แล้วจึงวาดรายละเอียดลงไป
3. สร้างเทคนิคที่ต้องการลงบนรูปทรงต่างๆอย่างเหมาะสม
4. ลงน้ำหนักและสีอย่างคร่าวๆ โดยรวมให้เสร็จทั้งภาพก่อนที่จะเน้นหรือตกแต่งรายละเอียด
5. ตัดจุดเด่น เก็บรายละเอียดของภาพ เน้นในส่วนที่สำคัญและต้องการ
6. ตรวจสอบความบกพร่องของผลงาน และแก้ไขในส่วนที่ยังไม่พอใจจนได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ตรงกับความต้องการของตนเอง และสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การที่เราสามารถเห็นรูปทรงในธรรมชาติและในงานศิลปะได้ ก็เพราะรูปทรงกับที่ว่าง หรือรูปทรงกับพื้นมีความแตกต่างในน้ำหนักสี หรือในลักษณะผิว ถ้ารูปทรงกับพื้นมีน้ำหนักสี หรือลักษณะผิวเป็นอย่างเดียวกัน เราจะไม่เห็นรูป ดังนั้น ปัจจัยของการเห็นที่นอกเหนือจาก ประสาทตาและแสง ก็คือความแตกต่างกันของรูปและพื้น⁸ ซึ่งเกิดจากหลักทัศนธาตุ

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

“ทัศนธาตุ เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวของเรื่อง หรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้นการประกอบกันหรือการจัดระเบียบหรือการประสานกันเข้าของทัศนธาตุจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอันดับต่อมา และจำเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านั้นรวมตัวเข้ากันอย่างสมบูรณ์อันเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิต มีความหมายในตัวเองสิ่งยึดเหนี่ยวนี้ก็คือ กฎเกณฑ์ของเอกภาพ”⁹

ความงามทางศิลปะที่มองเห็นด้วยการผสมผสาน ความกลมกลืน และความอ่อนหวานสรุปเป็นข้อๆดังนี้

1. ความงามเกิดจากความกลมกลืน เส้น สี แสงเงา (HARMONY)
2. ความงามเกิดจากลีลา และช่วงจังหวะ (RHYTHM)
3. ความงามเกิดจากความแตกต่าง (CONTRAST)
4. ความงามเกิดจากความสมดุล (BALANCE)¹⁰

⁸ สุชาติ เถาทอง “วาดเส้น” (กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พรินติ้งเฮาส์, 2536) หน้า 91

⁹ ชลูด นิ่มเสมอ “องค์ประกอบของศิลปะ” (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534) หน้า 27

¹⁰ วรา บัณฑิต “ความรู้ทั่วไปทางศิลป์” (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต) หน้า 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2

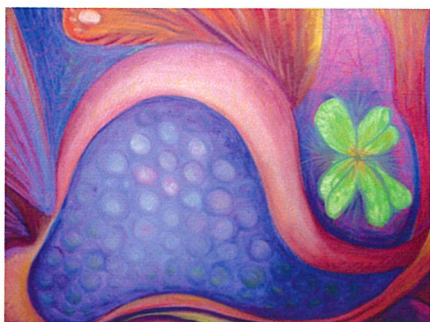
ภาพที่ 1

รูปทรง (Forms)

รูปทรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากการตัดทอนรูปแบบมาจากธรรมชาติ คือดอกไม้ บวกกับจินตนาการของข้าพเจ้าเอง ในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เปรียบเหมือน เกสรและกลีบของดอกไม้ข้าพเจ้าเน้นรายละเอียดและให้ความสำคัญกับเทคนิคที่นำมาใช้ ในจุดนี้มาเป็นพิเศษ วัสดุที่นำมาใช้ในรูปทรงส่วนนี้ คือ โฟม และมีฝามาปิดทับอีกที

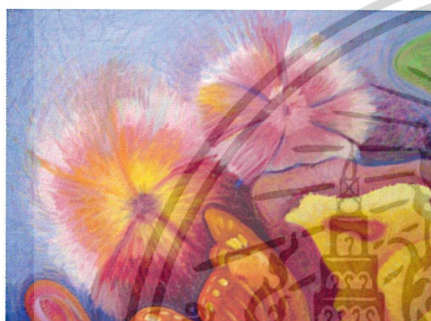
รูปทรง (Forms)

รูปทรงในผลงานชิ้นที่ 2 รูปทรงที่อยู่ในภาพที่ 1 คือกลีบกลีบดอกไม้วางอยู่ทางด้านขวามือของภาพ และมีสีส้มที่สว่างทำให้ดูเด่นและเป็นจุดนำสายตาได้ดี

ภาพที่ 2

ส่วนภาพที่ 2 ถูกวางอยู่ด้านซ้ายมือเป็นโครงสร้างที่รองลงมาจากภาพที่ 1 สัดส่วนของรูปทรงมีขนาดใกล้เคียงกันแต่แตกต่างกันและเป็นจุดรอง เนื่องจากสีส้มของสี ในส่วนกลางของรูปทรงจากภาพที่ 2 มีวงกลมขนาดเล็ก-ใหญ่ รวมกันอยู่มากมายให้ความรู้สึกเหมือนกับเกสรดอกไม้

ภาพที่ 3

ผลงานชิ้นที่ 3

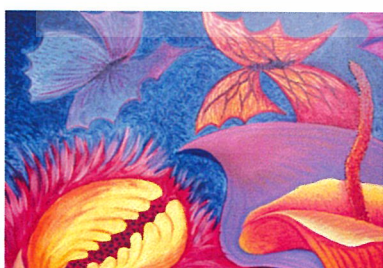
ในภาพที่ 3 เป็นรูปทรงของดอกไม้ที่ถูกผลักระยะให้ไกลออกไปลักษณะของดอกเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศ

รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 1

ในผลงานชิ้นที่ 3 ในภาพที่ 1 เป็นรูปทรงของดอกกล้วยไม้ ซึ่งถูกวางอยู่ด้านขวามือของภาพมีความเด่นมากที่สุดในงานมีสีส้มที่สว่างสดใส ทำให้เป็นจุดเด่น และนำสายตาเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เป็นรูปทรงของผีเสื้อที่กำลังโฉบบินอยู่ในอากาศ ให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระและอยู่ในระยะที่ไกลออกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

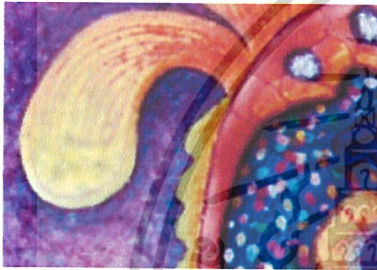
ผลงานชิ้นที่ 1

สี (Colour)

ภาพที่ 1

ในผลงานของข้าพเจ้าใช้สีที่แตกต่างจากความ เป็นจริงในธรรมชาติสีที่ใช้เกิดจากจินตนาการ ของตัวข้าพเจ้าเองสีส่วนใหญ่ในผลงานชิ้นที่ 1 โดย รวมเป็นสีที่สดใส มีจุดเด่นเป็นสีเหลือง เพื่อให้อาภาพดูสว่างและใช้ สีส้ม สีชมพู และสีแดง เพื่อเน้นจุดที่รองลงมาบรรยากาศโดยรวม เป็นสี ม่วง – แดง

ภาพที่ 2
ผลงานชิ้นที่ 2

สี (Colour)

ในผลงานชิ้นที่ 2 ข้าพเจ้าได้เลือกใช้สีที่มีความหลากหลายมากขึ้นผลงานมีความสดใส มากกว่าชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้าใช้สีเหลืองเน้นจุดเด่น เหมือนเดิมและมีสีเหลืองแทรกกระจายตามจุด ที่รองลงมาต่างๆ ในภาพ ผลงานชิ้นนี้มี สีฟ้า สีเขียว และสีน้ำเงินเพิ่มเข้ามาอยู่ในภาพแตกต่างจากผลงานชิ้นที่ 1 อย่างเห็นได้ชัด แต่ โครงสร้างสีโดยรวมยังคงคล้ายกัน

ผลงานชิ้นที่ 3

สี (Colour)

ภาพที่ 1

ในผลงานชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้ายังคงใช้สีสันทันทีสดใสและใช้สีเหลืองเน้นในจุดเด่น คือ ดอกกล้วยไม้ ในผลงานชิ้นนี้การใช้สีโดยรวมยังคงคล้ายกับผลงานชิ้นที่ 1 และ 2

ภาพที่ 2
ผลงานชิ้นที่ 4

ในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีสีฟ้าซึ่งอยู่ในวรรณะเย็นเข้ามาเบรคสีชมพูซึ่งอยู่ในวรรณะอุ่นทำให้ภาพดูสนุกยิ่งขึ้น

สี (Colour)

ในผลงานชิ้นที่ 4 ข้าพเจ้าใช้สีที่มีความแตกต่างออกไปจากผลงานชิ้นที่ 1, 2 และ 3 ในผลงานชิ้นนี้ไม่มีสีเหลืองที่ข้าพเจ้าเคยนำมาใช้เป็นจุดเด่นของงาน สีโดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้า-น้ำเงิน ปกคลุมอยู่ทั่วไปในผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 1

พื้นผิว (Lecture)

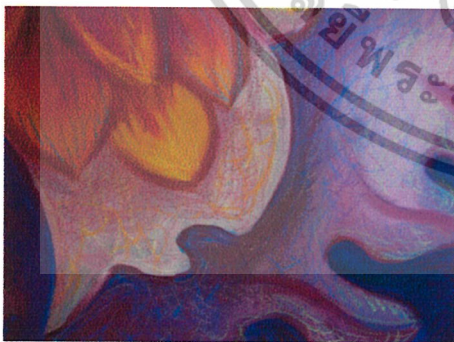
ในผลงานชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเทคนิคพื้นผิวเป็นอย่างมาก ทุกๆส่วนภายในภาพมีเทคนิคที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ในภาพที่ 1 เป็นจุดตรงกลางของเกสรดอกไม้ ซึ่งข้าพเจ้าใช้ลูกบิดและกาเพชร ไรยทับ จากนั้นก็ใช้ผ้าที่มีลายฉลุ มีความมันวาว

ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เป็นเทคนิคกระดาษปั้น แล้วใช้วัสดุกดทับ จากนั้นก็ ไรยทับด้วยลูกบิด ขนาดเล็ก ซึ่งมีความมันวาว ตัดกับพื้นผิวที่เป็นกระดาษ

ผลงานชิ้นที่ 2

พื้นผิว (Lecture)

ในผลงานชิ้นที่ 2 พื้นผิวที่เกิดขึ้นจากการสร้างด้วยสีเป็นหลัก เป็นการนำสีอะคริลิก และสีชอล์กน้ำมัน มาใช้สร้างพื้นผิวในเกิดเป็นลักษณะ พื้นผิวในแบบต่างๆ ผลงานชิ้นนี้ไม่มีวัสดุมาปะติด เหมือนกับงานชิ้นที่ 1 พื้นผิวจึงเรียบ ไม่มี ความสูง ต่ำ เหมือนผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานชิ้นที่ 3

พื้นผิว (Lexture)

ภาพที่ 1

ในผลงานชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้าสร้างเทคนิคพื้นผิวขึ้นบางส่วนของรูปทรงเท่านั้น เทคนิคส่วนใหญ่โดยรวมข้าพเจ้าใช้สีโป้วเป็นสำคัญแต่การสร้างพื้นผิวแต่ละรูปทรงจะมีพื้นผิวที่แตกต่างกัน คือ วัสดุที่นำมาชุคซิคหรือป้ายสีโป้วที่แตกต่างกันก็จะให้ลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน

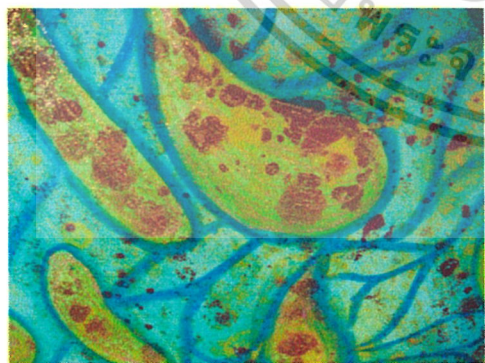

ภาพที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 4

ในภาพที่ 2 เป็นรูปทรงของกลีบดอกไม้ ข้าพเจ้าได้ใช้ลูกบิดขนาดเล็กโรยลงบนสีโป้วเป็นลักษณะเทคนิคที่มีความแตกต่างเพิ่มเติมจากรูปทรงอื่นๆ ทำให้งานดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

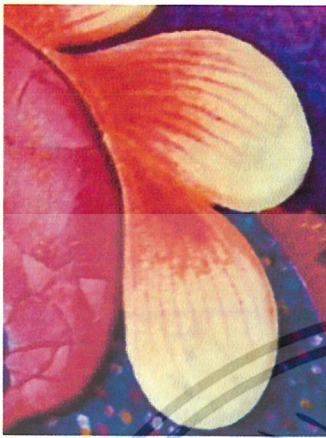
พื้นผิว (Lexture)

ในผลงานชิ้นที่ 4 ข้าพเจ้าสร้างพื้นผิวแตกต่างจากชิ้นอื่นๆ คือ ข้าพเจ้าใช้สีน้ำมันสีเหลืองและสีแดงหยดลงทั่วทั้งเฟรมผ้าใบแล้วฉีดน้ำตามลงไปให้สีกระจายเกิดเป็นลักษณะพื้นผิวที่เป็นต่างๆทั่วทั้งภาพจากนั้นจึงใช้สีน้ำมันระบายทับบางๆตามรูปทรงแล้วใช้ผ้าเช็ดสีที่ระบายลงไปเพื่อให้สีเกิดความโปร่งใสมองเห็นร่องรอยของพื้นผิวที่เตรียมไว้

ผลงานชิ้นที่ 1

หน้าหนัก (Volume)

การใช้สีเข้มไล่ไปยังสีที่อ่อนกว่าเหมือนกับภาพ ทำให้ภาพดูมีน้ำหนัก ในผลงานชิ้นที่ 1 มีน้ำหนักอ่อน – เข้ม เกิดขึ้นในภาพตามรูปทรงที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการลดหลั่นความสำคัญของรูปทรงต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป

ผลงานชิ้นที่ 2

หน้าหนัก (Volume)

ในผลงานชิ้นที่ 2 ลักษณะการใช้สีทำน้ำหนักของภาพคล้ายกับภาพที่ 1 ซึ่งในผลงานชุดนี้ไม่ได้เน้น แสงเงา ที่เหมือนจริง เพียงแค่เน้นระยะที่สำคัญ ก่อน – หลัง ความเด่นชัดของรูปทรง ตามความต้องการเท่านั้น

ผลงานชิ้นที่ 3

หน้าหนัก (Volume)

ภาพที่ 1 ข้าพเจ้าใช้สีที่มีความเข้มกว่าไล่น้ำหนักในรูปทรงของเกสรดอกบัวผุด ทำให้ภาพดูมีความลึกลงไปข้างใน ทำให้งานดูมีมิติ

ภาพที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในผลงานชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้าให้ความสำคัญ
ในเรื่องน้ำหนักของงานมากกว่าผลงานชิ้น
ที่ 1 และ 2 อย่างเห็นได้ชัดรูปทรงต่างๆ
มีระยะหน้า-หลัง มีการทับซ้อนกันระหว่าง
รูปทรงการให้น้ำหนักที่เข้มในระยะที่ลึกลง
ไปและน้ำหนักที่สว่างในระยะหน้าสุด

ภาพที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 4

น้ำหนัก (Volume)

ในผลงานชิ้นที่ 4 ความสำคัญของการได้
น้ำหนักลดน้อยลงกว่าผลงานชิ้นที่ 3 เห็น
ได้ชัด ลักษณะรูปทรงโดยรวมของรูปทรง
จะดูแบนไม่ค่อยมีมิติ แต่ยังคงใช้สีที่เข้ม
กว่าระบายในส่วนที่ต้องการให้ดูลึกลงไป
เพื่อค้ำรูปทรงที่ต้องการให้ดูเด่นยิ่งขึ้น

วิเคราะห์องค์ประกอบ

นอกจากอารมณ์ ความรู้สึกและประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน จำเป็นต้องใช้หลักในความเข้าใจในด้านองค์ประกอบศิลป์ ในการจัดการและแนวความคิดในการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจะได้กล่าวและวิเคราะห์ในผลงานของข้าพเจ้า ดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1

โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

โครงสร้างผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานชิ้นที่ 1 เป็นการลดหลั่นตัดทอนรูปทรงของดอกไม้ มีการใช้โทนสีม่วง – แดงคลุมบรรยากาศทั่วทั้งภาพเพื่อให้เกิดความกลมกลืน มีจังหวะการซ้ำของการจัดวางรูปทรงคือ กลีบดอกไม้ เทคนิคที่ใช้ในงานสร้างพื้นผิวที่มีลักษณะขรุขระโดยรวมของภาพ เส้นที่ใช้ในภาพมีความเป็นเอกภาพที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งทั้งหมด

ผลงานชิ้นที่ 2 สีในบรรยากาศโดยรวมครอบคลุมไว้ด้วยสีน้ำเงิน - ม่วง ลักษณะพื้นผิวมีร่องรอยขีดขีดเกิดเป็นเส้นต่าง ๆ ทั่วทั้งภาพ ลักษณะเส้นที่ใช้โดยรวมเป็นเส้นโค้ง ทำให้เกิดความกลมกลืนขึ้นในภาพอย่างชัดเจน

ผลงานชิ้นที่ 3 ความกลมกลืนในเรื่องของสีในแต่ละจุด คือ การกระจายสีเหลือง สีแดง สีม่วง สีฟ้า ในหลายๆจุด เพื่อให้ภาพกลมกลืนกันในบรรยากาศทั่วไปของผลงาน และยังมีกระจายเทคนิคของพื้นผิวที่สร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับรูปทรง

ผลงานชิ้นที่ 4 ในผลงานชิ้นนี้ การใช้เทคนิคของพื้นผิวมีความเหมือนกันทั่วทั้งภาพคือ ลักษณะของร่องรอยต่างๆของผืนเฟรมผ้าใบที่สร้างขึ้น ลักษณะการระบายสีก็เป็นแบบใสๆ ทั่วทั้งภาพ และยังมีสีฟ้า – น้ำเงิน ครอบคลุมบรรยากาศของผลงานชิ้นนี้อีกด้วย

2. ความหลากหลาย (Variety)

ผลงานชิ้นที่ 1 มีความหลากหลายในเรื่องของเทคนิคที่ใช้ พื้นผิวที่แตกต่างกันด้วยวัสดุที่ใช้มีทั้งที่สร้างความมันวาว ระยิบระยับ ขรุขระ ๆ สีที่ใช้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตามลักษณะและชนิดของสี คือ สีอะคริลิกและสีชอล์คน้ำมัน

ผลงานชิ้นที่ 2 ในผลงานจะเห็นได้ว่ามีการใช้สีที่มีความหลากหลาย ได้มีการนำสีมาใช้เพิ่มเติมจากผลงานชิ้นที่ 1 ทำให้ภาพนี้มีการใช้สีแตกต่างกันมากขึ้น คือมี สีม่วง สีชมพู สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีน้ำเงิน

ผลงานชิ้นที่ 3 ในผลงานชิ้นนี้มีความหลากหลายของเส้นที่มีหลายเจดสีเหมือนกับผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 และการสร้างลักษณะพื้นผิวของรูปทรงที่แตกต่างกัน ความหลากหลายของรูปทรง เช่น ดอกไม้ ผีเสื้อ เป็นต้น

ผลงานชิ้นที่ 4 ในผลงานชิ้นนี้มีความหลากหลายในเรื่องของสีเส้นต่างๆในผลงาน เหมือนกับผลงานชิ้นที่ 1, 2 และ 3 และยังมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปแต่ละรูปทรง

3. ความสมดุล (Balance)

ผลงานชิ้นที่ 1 การจัดองค์ประกอบโดยให้ขนาดของสัดส่วนของรูปทรงถูกแบ่งตามระยะใกล้ไกล การวางตำแหน่งจุดเด่นถูกจัดให้อยู่ด้านซ้าย ซึ่งเป็นดุลยภาพแบบสมมาตรทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว

ผลงานชิ้นที่ 2 โครงสร้างของรูปทรงที่ 1, 4, 5 และรูปทรงที่ 2, 7 ถูกจัดให้อยู่ด้านซ้ายและขวา มีขนาดของสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งถือเป็นการถ่วงดุลของการมองเห็นให้เกิดความสมดุลไม่หนักข้างใดข้างหนึ่ง มีความเป็นเอกภาพโดยรวม

ผลงานชิ้นที่ 3 การจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงต่างๆ จะดูเน้นมีรายละเอียดมากกว่าผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 เมื่อดูโครงสร้างรวมๆ ทางด้านซ้าย และทางด้านขวาของภาพ รูปทรงต่างๆ ถูกวางทับซ้อนในขนาดที่เท่าๆ กัน ทำให้ภาพเกิดความสมดุล ซ้าย—ขวา

ผลงานชิ้นที่ 4 รูปทรงที่ถูกวางอยู่กลางภาพ ส่วนที่ 1 และ 2 มีขนาดรูปทรงที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ลักษณะของรูปทรงโค้งรับกันเกิดเป็นความสมดุลของรูปภาพอย่างลงตัว

4. สัดส่วน (Proportion)

ผลงานชิ้นที่ 1 ขนาดของสัดส่วนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือรูปทรงถูกลดหล่นตัดทอนจากความเป็นจริง ระยะหน้าเป็นรูปทรงของคอกไม้ที่ถูกเน้นให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียดมากที่สุด และระยะหลังลดขนาดลง ตามความรู้สึกของระยะใกล้ไกล

ผลงานชิ้นที่ 2 จากผลงานชิ้นนี้จะเห็นได้ว่าสัดส่วนผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงรูปทรงเป็นไปตามจินตนาการคิดฝัน มีสัดส่วนของรูปทรงที่ใกล้เคียงกันอยู่ในภาพเป็นบางจุด และมีรูปทรงที่มีขนาดแตกต่างกัน มีทั้งขนาดเล็ก - กลาง - ใหญ่

ผลงานชิ้นที่ 3 สัดส่วนของรูปทรงในผลงานชิ้นนี้มีความผิดเพี้ยนหลากหลาย ทั้งเล็ก—กลาง—ใหญ่ รูปทรงบางขนาดในผลงานก็มีความใกล้เคียงกันไป ขึ้นอยู่กับระยะ และความเป็นเด่น

ผลงานชิ้นที่ 4 สัดส่วนของรูปทรงที่อยู่ใกล้กันจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน วางกระจัดกระจายอยู่ทั่วภาพ โดยยังคงเน้นหลัก เล็ก—กลาง—ใหญ่ เป็นสำคัญ ดังเช่นผลงานชิ้นอื่นๆ

บรรณานุกรม

- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา .โลกศิลปะทศวรรษที่ 20 . กรุงเทพฯ:ด้านสุทธาการพิมพ์ ., 2545.
 ชลูด นิ่มเสมอ . องค์ประกอบของศิลปะ . กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช ., 2534.
 วรา ปิ่นสนธิ . ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต ., 2532.
 สุชาติ เถาทอง . วาดเส้น . กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พรินติ้งเฮ้าส์ ., 2536.
 Ella M. Foshay . **Reflections of Nature** . Hong Kong : Weather vane Book ., 1990.
 Georgia O' keeffe . **One Hundred Flower** . New York : Callaway Edition ., 1987.
 Nicola Hodge and Libby Anson . **The A-Z of Art** . Dubai:Carlton Book Limited ., 1998.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

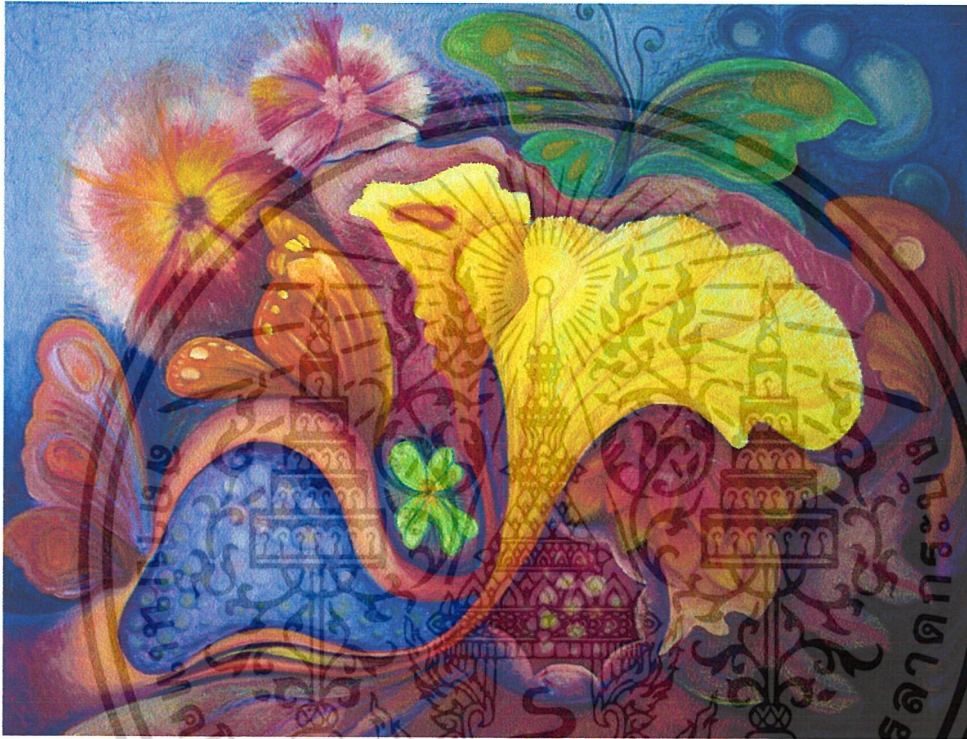
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MEMORY FORM NATURE I , 2004

Oil on canvas 145 X 180 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MEMORY FORM NATURE II, 2004

Oil on canvas 145 X 180 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MEMORY FORM NATURE IV, 2004

Oil on canvas 145 X 180 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ ประภาพรรณ พานทอง
เกิด 24 ธันวาคม 2525
ที่อยู่ 45/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทรศัพท์ 05 – 0435440

การศึกษา

โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2540 - รางวัลชนะเลิศ ภาพวาดวันวิทยาศาสตร์
- รางวัลชนะเลิศ ภาพพิมพ์ WOOD CUT จังหวัดตรัง
- รางวัลที่ 2 ภาพพิมพ์ WOOD CUT ระดับภาค
- 2541 - รางวัลศิลปะคดีเด่น
- 2542 - รางวัลชนะเลิศภาพวาด อ.ศิลป์ พีระศรี วิทยาลัยช่างศิลป์
- 2543 - รางวัลชมเชย ภาพพิมพ์ WOOD CUT วิทยาลัยช่างศิลป์
- ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ หอศิลป์แห่งชาติ
- 2544 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ ชีคอนฯ
- 2545-2546 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- 2546-2547 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา ชีคอนฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้