

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความสงบ

SIRENITY

นายคมกฤษณ์ ทองนาคนันท์
MR. KHOMKRIT THONGNATPHAN

รับ
๑๖๕๐
๒๕๔๘

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 71351
วัน,เดือน,ปี..... 8 พ.ค. 2550

.b. 11743019
.i.....

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

.....กรรมการ
.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ) (ศาสตราจารย์เคชา วราขุน)

.....กรรมการ
.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์) (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

.....กรรมการ
.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กันจณา คำโสภ) (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ
.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ คชาชีวะ) (อาจารย์วุฒิศร คงคา)

.....กรรมการ
.....กรรมการ
(อาจารย์มงคล เกิดวัน) (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

.....กรรมการ
(อาจารย์ศรินทร์ย์ ศิริจิเจริญ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันฝังเพชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันฝังเพชร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ความสงบ SIRENITY
ชื่อ	นายคมกฤษณ์ ทองนาคพันธ์
สาขาวิชา	จิตรกรรม
ภาควิชา	วิจิตรศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ อลิตา จันผิงเพ็ชร

บทคัดย่อ

สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมความเป็นอยู่ ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนั้น จากการที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตลาดหัวตะเข้ ซึ่งอาศัยอยู่ในสถาปัตยกรรมบ้านไม้ริมน้ำ และความเป็นสังคมที่สงบมาตั้งแต่อดีต มีบรรยากาศของชุมชนเรือนไม้ริมน้ำชานเมือง มีลักษณะของสังคมชนบทกึ่งเมืองมีชีวิตหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน มีความรักสงบและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ด้วยความประทับใจนี้เองที่ทำให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและอบอุ่น เสนอผ่านผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนพื้นผ้าใบจำนวน 4 ภาพ

การศึกษาได้ผ่านขั้นตอนและกระบวนการอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการหาข้อมูลด้วยภาพถ่าย ภาพร่างและพัฒนาภาพร่างให้สมบูรณ์ที่สุด จากนั้นจึงเข้าถึงการปฏิบัติผลงานจริงโดยใช้ เส้น สี รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว การจัดวางองค์ประกอบ ด้วยการตัดทอน เพื่อเติมบรรยากาศจนเกิดความชัดเจนในการสร้างรูปแบบในที่สุด จากนั้นจึงวิเคราะห์ผลงาน ทั้งการวิเคราะห์ทัศนธาตุและวิเคราะห์องค์ประกอบภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้เห็นถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาผลงานอย่างเป็นขั้นตอน

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาารองศาสตราจารย์อติดา จันผิงเพชร คอยแนะนำสั่งสอน แก้ไขปัญหาในการทำงานของข้าพเจ้า คอยประสานวิชาความรู้ในการทำงานต่างๆ จนเสร็จสิ้น และขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่คอยสั่งสอน อบรม ข้าพเจ้าเสมอมา

นายคมกฤษณ์ ทองนาคพันธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
อิทธิพลที่ได้จากสิ่งแวดล้อม	5
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	8
แนวความคิดสร้างสรรค์	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	14
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	14
กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม	23
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	24
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	24
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	28
บทที่ 5 บทสรุป	31
บรรณานุกรม	32
ภาพผลงานศิลปะ	33
ประวัติผู้เขียน	38

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1. ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม	5
2. ภาพประกอบอิทธิพลที่ได้รับและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	9
3. ภาพประกอบภาพร่าง ผลงานศิลปะชุดที่ 1	14
4. ภาพประกอบภาพร่าง ผลงานศิลปะชุดที่ 2	17
5. ภาพประกอบภาพร่าง ผลงานศิลปะชุดที่ 3	19
6. ภาพประกอบภาพร่าง ผลงานศิลปะชุดที่ 4	21
7. ภาพประกอบวิเคราะห์ทัศนธาตุ	25
8. ภาพวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ	28
9. ภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 1	34
10. ภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 2	35
11. ภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 3	36
12. ภาพผลงานศิลปะชิ้นที่ 4	37

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

สภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามยุคสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประชากรในสังคมเมืองต้องปรับตัวเพื่อ ใช้ชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยที่เร่งรีบมีการแข่งขัน ความเป็นอยู่ อาชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและอีกหลายๆ อย่างที่กำลังพัฒนาตามมา แต่ชนเมืองหลวงก็ยังมีสังคมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหลงเหลืออยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมความเป็นอยู่ ชนบททั้งเมือง บอกเรื่องราวความงามผ่านสถาปัตยกรรมเรือน ไม้ริมน้ำ

สิ่งแวดล้อมของบ้าน ไม้ริมน้ำชนบททั้งเมือง ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต หากินอย่างสุจริต ข้าพเจ้าประทับใจในวิถีชีวิตและบรรยากาศทางด้านสถาปัตยกรรมบ้าน ไม้ริมน้ำ ตัวบ้านที่ทำจากไม้ ได้ผ่านวันเวลา ผ่านชีวิตคน ผ่านเรื่องราวมากมายข้าพเจ้ารู้สึกถึงมนต์เสน่ห์บรรยากาศ ที่ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมบ้าน ไม้ริมน้ำ เนื้อไม้ที่มีความเก่า ไม้ที่เกิดจากการผุกร่อนตามวันเวลา สังกะสีเก่าที่เกิดจากแดด ฝน และเวลา เป็นสนิมปะปนกับสังกะสีใหม่ วิถีชีวิตยังคงมีอาชีพที่อยู่คู่กับแม่น้ำ การค้าขาย การขนส่งสิ่งของผ่านเรือ ในยามเช้ามีพระมาบิณฑบาตร โดยพายเรือ ของใช้ต่างๆ ที่เห็นได้ในชุมชนอันได้แก่ หม้อ ตะกร้า เครื่องจักสานจาก ไม้ไผ่ซึ่งส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์หาปลา บ้านไม้ริมน้ำ และยังคงไว้ของวิถีชาวบ้านริมคลองอยู่

ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของชุมชนชาวตลาดหัวตะเข้ ซึ่งยังใช้คลองเป็นทางสัญจรในการขนส่งหรือการเดินทาง ที่อยู่อาศัยลึกเข้าไปในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากถนนหลัก ชุมชนโดยรอบตลาดหัวตะเข้ยังเป็นชานา สถาปัตยกรรมเรือน ไม้ริมคลองยังคงขายเครื่องมือยังชีพในการทำนา เครื่องใช้ในการจับปลา เช่น แห อวน ข้อง ไซ ฯลฯ ในขณะที่ขบวนบางห้องเปิดเป็นร้านอินเทอร์เน็ต ทำให้เห็นการเลื่อนไหล ความแตกต่างและความกลมกลืนของวัฒนธรรมเมืองผสมชนบท อย่างเห็นได้ชัดกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านจะเริ่มตั้งแต่ก่อนเช้าตรู่ เมื่อตลาดหัวตะเข้วางขายสินค้าที่มาจากการขนส่งทางบกบ้าง การขนส่งทางน้ำบ้างซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นพืชผักที่ขนส่งมาทางเรือ ชาวบ้านออกจ่ายตลาด ผู้คนเดินทางไปทำงานในใจกลางเมืองหลวง มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในชุมชน จนตกค่ำเมื่อกิจกรรมต่างๆ ซาลง ร้านและบ้านของเรือน ไม้ริมน้ำจะปิดลงความเงียบและความสงบจะตามมา เราจะเห็นแสงไฟลอดออกมาจากประตูบานเฟี้ยมของบ้าน ไม้ ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความอบอุ่น และความเงียบสงบ

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศบ้าน ไม้ริมน้ำ ที่ผ่านวันเวลามาเป็นสังคมเป็นวัฒนธรรม มีอาชีพและสิ่งต่างๆ จนมาถึงปัจจุบันให้เราได้เห็นแง่มุมหนึ่งของสังคม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสำคัญของโครงการ

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้ บ้านเมืองที่กำลังเจริญพัฒนาวัฒนธรรมเก่าใหม่ปะปนกันไป แต่มีมุมหนึ่งในเมืองหลวงที่ยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นเงาสะท้อน ให้ข้าพเจ้า เห็นความสงบที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งมีความงามอยู่ในสถาปัตยกรรมตัวบ้านไม้ และเรื่องราวจากวัสดุ สิ่งของต่างๆที่อยู่ในตัวบ้านบอกถึงความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และยังคงเป็นสังคมที่รักสงบ มีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับต่างจังหวัด เป็นมุมมองที่ผ่านความคิด จินตนาการ มาสู่ความรู้สึกของข้าพเจ้า

จากการที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส และใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนแห่งนี้ และอาศัยอยู่ในสถาปัตยกรรมเรือนไม้ริมน้ำ จึงได้เห็นวิถีชีวิต และการดำรงอยู่ที่เอื้อเฟื้อกันของผู้คนในชุมชน เห็นชีวิตที่เรียบง่าย และบรรยากาศกลางคืนที่ทำให้จิตใจสงบจากความเหนื่อยล้าในระหว่างวัน ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจและต้องการแสดงความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้รับนี้ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายของการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนหัวตะเข้ ที่ยังมีลักษณะของวัฒนธรรมชนบทกึ่งเมือง
2. เพื่อสะท้อนอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกส่วนตัวต่อสิ่งแวดล้อมบ้านไม้ริมน้ำที่มีความงดงาม ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปกรรมด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน
3. เพื่อศึกษาหา ข้อมูลเพิ่มเติมจากการค้นคว้า นำมาปรับเปลี่ยนในงานจิตรกรรม

ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ใช้เทคนิคการเขียนสีน้ำมันในแบบเหมือนจริง โดยอาศัยมุมมองส่วนตัวต่างๆ จากสถานที่จริงด้วยการร่างภาพ ถ่ายรูปภาพ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์โดยจัดวางโครงสร้างขึ้นมาใหม่

1. เนื้อหา ต้องการแสดงออกถึงความงามของสถาปัตยกรรมเรือนไม้ริมน้ำ ซึ่งเก่าแก่ และมีลักษณะชนบทกึ่งเมือง มีความสงบ เรียบง่าย และความสัมพันธ์กันระหว่าง อดีตกับปัจจุบัน ผ่านกาลเวลาโดยใช้บรรยากาศกลางคืน เป็นตัวแสดงออก มีแสงไฟลอดออกมา แสดงถึงความอบอุ่น และผูกพันกับวิถีชีวิตชุมชน
2. รูปแบบ ใช้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง นำมาจัดวางองค์ประกอบในมุมมอง และบรรยากาศส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยผลงานแสดงออกตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ แต่สร้างบรรยากาศขึ้นมาใหม่ และเขียนในแนวเหมือนจริง (Realistic)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมัน 2 มิติ บนพื้นผ้าใบ

4. จำนวน และขนาดของผลงาน 4 ชิ้น

1. ขนาด 150 x 240 เซนติเมตร
2. ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
3. ขนาด 140 x 200 เซนติเมตร
4. ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเวลาเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่เป็นความทรงจำยังคงอยู่ข้าพเจ้าประทับใจในช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บ้าน ไม้ริมน้ำกับกลุ่มสังคมนบ้าน ไม้ริมน้ำ ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นกันเอง ข้าพเจ้าได้รับความรู้สึกเหล่านี้ ผ่านตัวข้าพเจ้าเก็บเอาไว้ในความทรงจำ มีคุณค่าแก่การจดจำของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ความเป็นอยู่ของกลุ่มสังคม ทุกส่วนของบ้าน ไม้ริมน้ำมีเรื่องราวผ่านอดีตผ่านเวลามา สูปัจจุบัน มีความงามอยู่ทุกที่ ตั้งแต่บ้าน ไม้ริมน้ำ เสา ไม้ริมน้ำที่ค้ำตัวบ้าน เรือที่ใช้ในแม่น้ำ เรือขายของ เรือขนส่งผู้โดยสาร บ้างขนส่งสิ่งของทางน้ำยามเช้ามีพระพายเรือมาบิณฑบาตรทางน้ำ มีทั้งเรือพาย เรือติดเครื่องยนต์คนเก่าแก่ที่ยังคงอยู่กับบ้าน และใช้ชีวิตอย่างสมถะ

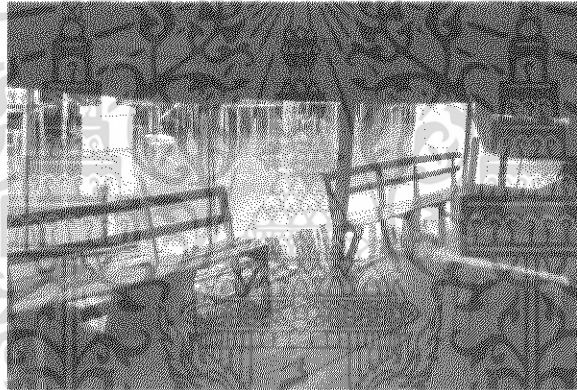
จากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา และค้นคว้าจากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ได้กล่าวว่าประมาณ 65 ปีมาแล้วแต่เดิมบริเวณบ้าน ไม้ริมน้ำชานเมืองกรุงเทพฯ ลาดกระบังหลังตลาดหัวตะเข้เป็นทุ่งหญ้าว่างเปล่า ส่วนใหญ่เป็นบึงน้ำมีต้นกกขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้มีกลุ่มคนชาวนาน ชื้อสายจีนส่วนใหญ่มาตั้งรกรากสร้างบ้านริมน้ำ เพื่อการขนส่งสินค้า และซื้อขายกันอย่างสะดวก บริเวณที่ส่วนนี้ยังมีการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ และมีโรงสีข้าวอยู่ใกล้ๆ ในปัจจุบันยังคงมีโรงสีเก่ากร้างทิ้งไว้ให้เห็นอยู่ โรงสีส่วนใหญ่สร้างขึ้นตามริมคลองเพื่อสะดวกในการซื้อขายขนส่งข้าวทางแม่น้ำ และสะดวกในการขนส่งข้าวในจำนวนที่หลายตันต่อมา ได้มีคนมาจับจองสร้างบ้านอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพิ่มขึ้น เกิดเป็นชุมชนย่อยๆ ในปี พ.ศ. 2540 เกิดไฟไหม้บริเวณบ้าน ไม้ริมน้ำหลังตลาดหัวตะเข้ลาดกระบังซึ่งเป็นห้องแถวส่วนใหญ่มีไว้ให้เช่า ไฟที่ไหม้กินพื้นที่บ้านไม้ 300 กว่าเมตร ห้องแถวทั้งหมดไฟไหม้เหลือแต่เสาด้านเป็นตออยู่จนถึงปัจจุบัน จากเสาด้านไม้ที่ถูกไฟไหม้ทิ้งไว้ให้เห็นร่องรอยอยู่

มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้าน ไม้ริมน้ำ วัฒนธรรมที่รวมทั้งจีนและไทย ความเป็นอยู่วิถีชีวิต และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ร่องรอยไว้จนถึงปัจจุบันขณะที่ความทรงจำมากมายซ่อนอยู่ในเวลา บางเรื่องก็มีค่าแก่คนบางคน บางเรื่องเป็นความทรงจำของสังคม ข้าพเจ้ามีความทรงจำของข้าพเจ้าจากความประทับใจ โดยสิ่งนี้เองจึงทำให้ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์แสดงออกเป็นผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้ารักเป็นอย่างยิ่ง

อิทธิพลที่ได้จากสิ่งแวดล้อม

วิถีความเป็นอยู่ในสังคมที่เรียบง่ายของสังคมบ้านไม้ริมน้ำ ข้าพเจ้ามีความทรงจำกับสังคมบ้านไม้ริมน้ำ บรรยากาศเก่าๆ เงียบสงบ โดยเฉพาะยามกลางคืน ซึ่งมีแสงสลัวๆ ผ่านรอดออกมาจากบ้านไม้สะท้อนลงสู่ น้ำ กลิ่นไอของน้ำในยามค่ำคืน กลิ่นไอของบ้านไม้ริมน้ำ บรรยากาศที่เงียบ สงบ ทั้งหมดนี้ยังคงมีกลิ่นไอของวิถีชีวิต ชนบทอยู่ผสมผสานกับความเป็นเมืองเข้าไปบ้าง เกิดเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ชนบททั้งเมือง ซึ่งผ่านวันเวลาสู่ตัวข้าพเจ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของอดีตมีคุณค่าแก่ความจดจำ

ภาพประกอบข้อมูล

ภาพที่ 1. ภาพบรรยากาศยามเย็น ในร้านก๋วยเตี๋ยวที่เลิกขายแล้ว

ภาพที่ 2. สะพานสูง เพื่อให้เรือใหญ่ขนข้าวจำนวนมากผ่านไปได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

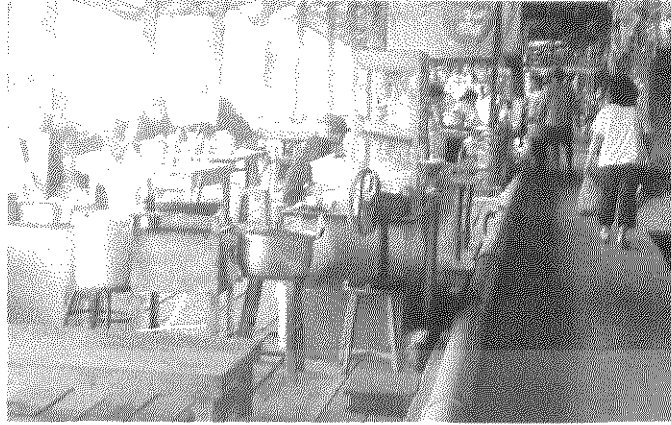

ภาพที่ 3. ทางเดินเชื่อมต่อเนืองกัน
ของเรือนห้องแถว

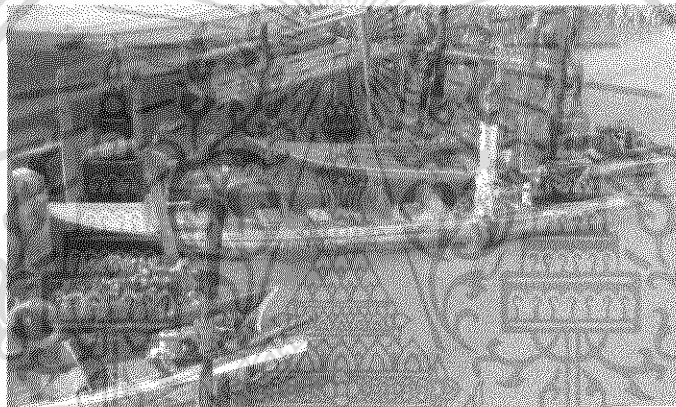

ภาพที่ 4. ร้านขายเครื่องมือเครื่องใช้
ในทางเกษตรกรรมและประมง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6. ร้านค้าขายอาหารที่บ้านไม่รินน้ำ

ภาพที่ 7. เรือรับจ้างเดินทางรับส่งภายในคลอง
(คลองลำปลาทิว)

ภาพที่ 8. เรือรับจ้างขนาดใหญ่ รับส่งผู้โดยสารในคลอง
(คลองลำปลาทิว)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

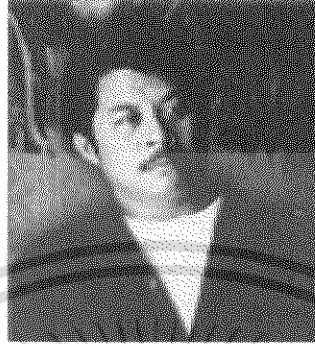
ศิลปะลัทธิเรียลลิสม์ (REALISM)

เป็นลัทธิทางศิลปะที่มีแนวความคิดต่อการแสดงออกที่มีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติ โดยศิลปินได้หันมาสนใจในสภาพความจริงจากธรรมชาติ และในสังคมที่เกิดขึ้น ฉะนั้นจึงต้องสร้างผลงานจากสิ่งที่ได้พบเห็นปรากฏขึ้นจริงๆ มากกว่าความคิดฝันขึ้นเอง จึงถือกันว่าศิลปะในลัทธินี้มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่อศิลปกรรมสมัยใหม่ เพราะเป็นการปูแนวทางต่อการสร้างงานศิลปะให้แก่วงการศิลปินในยุคต่อมา

อีกเหตุผลหนึ่งที่หน้าสนใจก็คือ ลักษณะงานศิลปกรรมที่เหมือนจริงถือว่าเป็นงานชิ้นพื้นฐานที่ไม่มีวันตาย แม้ว่าในงานศิลปะในแนวทางลัทธิอื่นๆ ที่มีขึ้นมา ก็ย่อมหมดยุคสลายตัวไปเป็นธรรมดา แต่ศิลปกรรมที่เหมือนจริง ยังคงเป็นรากฐานอันมั่นคงเสมอ และศิลปินกลุ่มนี้มีอุดมคติต่อการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้

1. สร้างผลงานตามสภาพความเป็นจริง มีการออกไปวาดภาพนอกห้องทำงาน
2. เชื่อว่าความงามมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ที่สกปรกที่สุดหรือหรรษาที่สุดเท่าที่มีมีการยอมรับสภาพความจริงทั้งในธรรมชาติในสังคมว่ามีความงามและมีคุณค่าสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ขอมรับแนวทางการค้นคว้าตามแบบวิธีการของวิทยาศาสตร์ มีการค้นหาความจริงที่พิสูจน์ได้

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินไทย

ปรีชา เดาทอง

พ.ศ. 2515 - 2517 เป็นการค้นหาหลักการเหตุผลจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยใช้รูปแบบของแสงและเงาเป็นต้นคิดในการพัฒนารูปทรงและพื้นที่ว่าง การกำหนดตำแหน่งของแสงต้นกำเนิดวัตถุตัวกลางพื้นแสง และฉากรับภาพอย่างมีกฎเกณฑ์และเป็นตัวกำหนดทิศทาง ตำแหน่ง รูปทรงของแสงและบริเวณของเงาให้มีความหมายและสามารถแสดงออกถึงเนื้อหาสาระในเรื่องของความสงบได้ตามวัตถุประสงค์

แสงและเงา, 2518

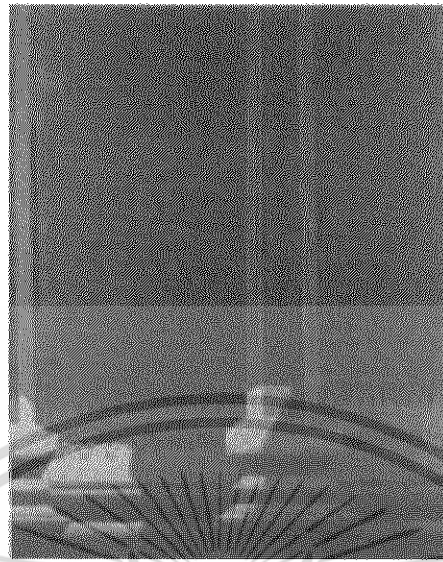
สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 108x123 เซนติเมตร

สมบัติมหาลัยศิลปากร

รางวัลเกียรติคุณอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม

การแสดงผลปกรรรมแห่งชาติครั้งที่ 23 พ.ศ. 2518

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรงของแสงเงาเนื้อที่ของเงา,2522

สีอะคริลิกบนผ้าใบ,140x170 เซนติเมตร

สมบัติมหาลัยศิลปากร

รางวัลเกียรติคุณอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25 พ.ศ. 2522

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินไทย

สุรพล แสงคำ

งานของ สุรพล แสงคำ เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของวิถีชาวบ้าน การดำรงชีวิต การค้าขาย การทำมาหากิน นำเสนอออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งออกไปทางวิถีชนบท สุรพล แสงคำ ใช้เทคนิคสีน้ำในการทำงาน ลักษณะงานเป็นเส้นแนวนอน ทำให้รู้สึกถึงความสงบของวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ ของชุมชน มีการแสดงออกของงานดังนี้

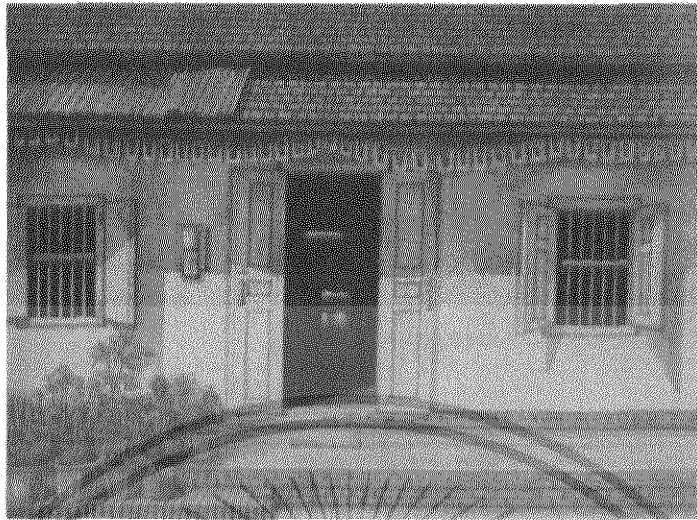

ชื่อผลงาน นครชัยศรี

เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด 62 X 45 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน หลวงพระบาง 1 (ค.ศ.2003)

เทคนิค สีนํ้าบนกระดาษ

ขนาด 48 X 65 เซนติเมตร

ชื่อผลงาน นครปฐม

เทคนิค สีนํ้าบนกระดาษ

ขนาด 75 X 230 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ร่องรอยของตัวเรือนไม้ริมน้ำบอกถึงเรื่องราว ให้เห็นถึงความสงบ ซึ่งมีลักษณะของหน้าต่าง ร้านค้า เรือ โรงสีเก่า บ้านไม้ที่เกิดจากการชำรุดผุกร่อน หลังคาสังกะสีเก่าใหม่ ล้วนเป็นเรื่องราวบอกถึงสิ่งที่ผ่านมา บรรยากาศในยามค่ำคืน แสงที่รอดผ่านตัวบ้านไม้ริมน้ำ ทำให้เกิดอารมณ์ที่สงบนิ่ง เป็นความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้ข้าพเจ้าสร้างผลงานชุด “ความสงบ” ของเรือนไม้ริมน้ำผ่านผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า จากการที่ได้พบเห็นสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านไม้ริมน้ำ และจากการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมนี้มาก่อนข้าพเจ้าได้ทำงาน โดยการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง เพื่อนำมาเป็นภาพร่าง ข้อมูลความสมบูรณ์จึงต้องใช้เวลาในการถ่ายภาพเหล่านั้นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลดิบที่จะนำมาคัดสรรหามุมมองขององค์ประกอบขึ้นมาใหม่ โดยการเพิ่มเติมและตัดทอนองค์ประกอบ ทำให้ภาพมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์เหมาะสมและนำมาพัฒนางานต่อไป

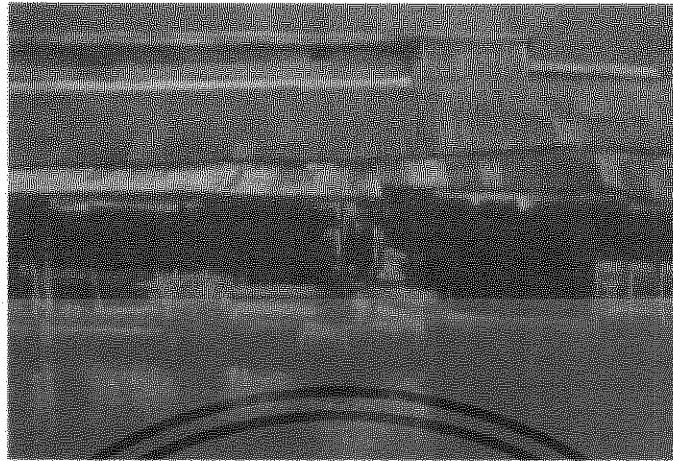
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างขั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 1

ในภาพร่างชุดที่ 1 แบ่งเป็นภาพร่างย่อยทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ แต่เนื้อหาโดยรวมของแบบร่างทุกชั้นใกล้เคียงกัน ซึ่งมีเนื้อหาของรูปทรงบ้าน ไม้ริมน้ำ แสงไฟ หลังคาบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ในชุมชนต่างๆ บ้านที่เป็นตัวไม้ เพื่อแสดงความเป็นมิติของ โทณสี และมีการคุมบรรยากาศโดยการคุมน้ำหนักเข้มก่อนและเพิ่มความสว่างให้มากขึ้น

จากภาพร่างชุดที่ 1 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 ชั้นข้าพเจ้าได้เลือกเอาภาพร่างชั้นที่ 3 ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า เป็นชั้นที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดเป็นเรื่องของบรรยากาศ องค์ประกอบของภาพ เส้น สี น้ำหนัก มิติ และเรื่องราวที่มองตรงๆ ชื่อๆ ของบ้าน ไม้ริมน้ำ ข้าพเจ้าจึงนำภาพชิ้นนี้ไปขยายเป็นผลงานจริงต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

71351

ภาพร่างจีนที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 มีการพัฒนาความคิดชัดเจนในด้านของเนื้อหาโดยการนำเอา เรื่องราวของ บรรพชาศาสต์ดั่งของที่มีอยู่ในตัวบ้าน โดยการให้แสงเงาและน้ำหนัก เกิดเป็นเรื่องราวในตัวงาน

แบบร่างชุดนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้นำแบบร่างชิ้นที่ 2 ไปขยายผลงานจริง เพราะแบบร่างชุดนี้มีองค์ประกอบที่ดีมีเอกภาพมากกว่าชุดอื่น มีการแก้ไขเนื้อหาของภาพร่างชิ้นที่ 2 โดยเพิ่มแสงเข้าไปในตัวบ้านและเพิ่มวัตถุสิ่งของภายในบ้านกับผลงานจริง ทำให้มีเนื้อหาของงานมากขึ้น เนื้อหาโดยรวมก็ตรงกับแนวความคิด ข้าพเจ้าจึงนำแบบร่างชิ้นนี้มาขยายเป็นผลงานจริงชิ้นที่ 2 ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

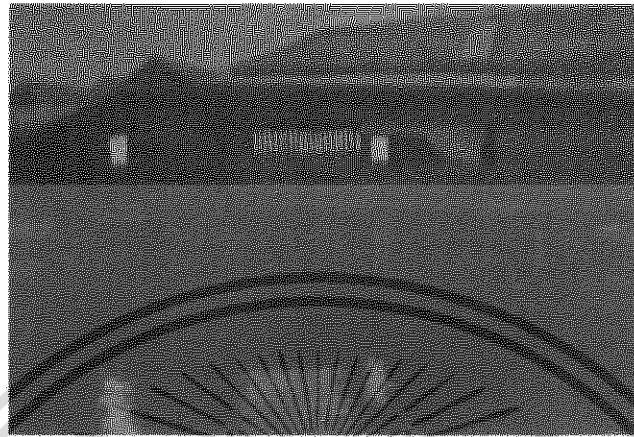
ภาพร่างชั้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3

ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปแบบของงานในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองเดิม โดยการหาข้อมูลนอกสถานที่จากการค้นหาข้อมูลตามชาวเมืองข้าพเจ้าได้บันทึกภาพและบรรยากาศจากสถานที่จริงเพื่อนำมาถ่ายทอดออกมาในงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าเลือกผลงานชั้นที่ 3 ในการสร้างสรรค์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4

ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเพิ่มเติม และได้รู้ความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิม เกิดเป็นมุมมองหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงความงาม เรื่องราวในสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าได้พัฒนาตั้งแต่ภาพร่างชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 4 มีการพัฒนาตัวงานมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นมุมมองหนึ่ง ที่เรียบง่ายของสถาปัตยกรรมบ้านไม้ริมน้ำ จึงถ่ายทอดผลงานภาพร่างชิ้นที่ 4 ออกมาอย่างชัดเจน ในองค์ประกอบและมุมมองส่วนตัวของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีกระบวนการสร้างสรรค์ตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เริ่มจากการใช้สีน้ำมันในการสร้างบรรยากาศ โดยรวมด้วยสีน้ำเงิน (Prussian blue) จุดประสงค์เพื่อคุมบรรยากาศของงาน
2. การร่างภาพโครงสร้าง และวัตถุต่างๆ โดยการ ใช้พู่กันร่างภาพจากเครื่องฉายแสง (Overhead) ลงสู่ผืนผ้าใบ จากนั้นทำการร่างภาพด้วยพู่กันตามต้นแบบสู่บนผืนผ้าใบ
3. เมื่อลงสีโดยรวมแล้วจึงเก็บจากรายละเอียดจากข้างหน้าไปข้างหลัง
4. สักรวาระยะมิติของงาน ระยะหน้าระยะหลังให้งานมีมิติที่ชัดเจน
5. แต่งเติมรายละเอียดลงไปจนเสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

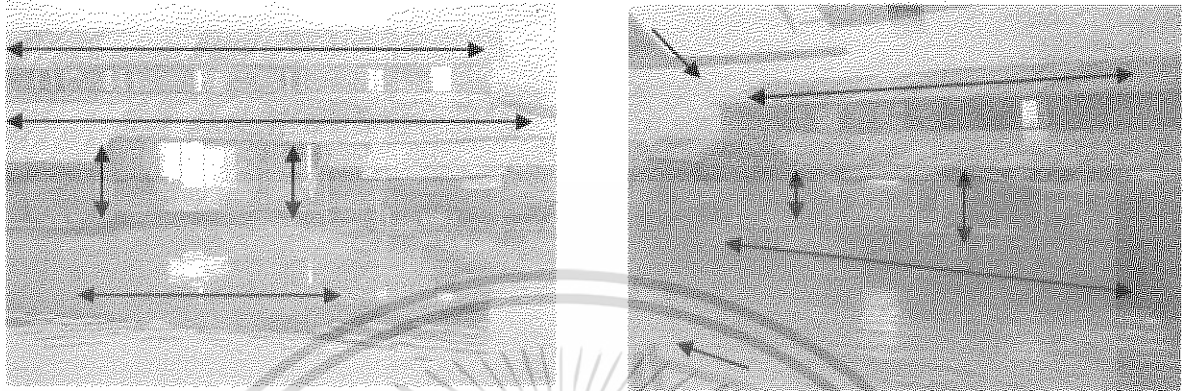
วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีจุดเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมที่ข้าพเจ้าประทับใจ ได้พบเห็นสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่าย สิ่งแวดล้อมจากสังคมที่ข้าพเจ้าเคยอยู่ แสดงลักษณะรูปแบบของผลงานในมุมมองและจังหวะส่วนตัวของข้าพเจ้า

การสร้างสรรค์ในผลงานจิตรกรรม โดยอาศัยการถ่ายภาพจากสถานที่จริง จากบ้านไม้ริมน้ำ ในมุมมองและองค์ประกอบต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบที่จะนำมาเป็นแบบร่างที่แสดงให้เห็นถึงรูปทรงตัวบ้านเรือน ไม้ริมน้ำที่มีทราบนิมจากหลังคา เรื่องราวในตัวบ้าน ไม้ริมน้ำ นำมาสร้างเป็นแบบร่างจริง โดยการเพิ่มรายละเอียดพื้นผิวและบรรยากาศ เพื่อแสดงถึงความรู้สึกสัมผัสในถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่มีเรื่องราวอยู่ในชุมชน

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

การวิเคราะห์ศิลปะในโครงสร้างใหญ่จะมี 2 ส่วน คือ ส่วนของการใช้ทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง พื้นผิว เป็นเรื่องของการจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความงามที่ลงตัวเป็นเอกภาพ (Unity) กับส่วนของวิธีการจัดวาง ซึ่งได้แก่หลัก 7 ประการในการจัดวางองค์ประกอบ ได้แก่ ความกลมกลืน ความหลากหลาย ความสมดุล สัดส่วน การเน้น ความเคลื่อนไหว และการกำจัด ถ้าเราเข้าใจในสองส่วนที่ปรากฏในงานศิลปะนี้ เราจะสามารถวิเคราะห์ความงามในศิลปะได้ในระดับหนึ่งจนเข้าสู่การเข้าใจกฎเกณฑ์ความงามของศิลปะได้ในที่สุด ฉะนั้นการวิเคราะห์ที่มาของการใช้ทัศนธาตุต่างๆ ถึงเหตุผล หรือความคิด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของ การวิเคราะห์ทัศนธาตุซึ่งได้แสดงรายละเอียดดังนี้

เส้น

เส้นเป็นจุดเด่น โดยรวม มีเส้นในแนวนอนซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกสงบนิ่ง และเส้นในแนวตั้งของสถาปัตยกรรมที่แสดงความมั่นคง นอกจากนี้จุดเด่นของเส้นอิสระจากเงาที่ที่เกิดจากแสงไฟทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่งแสดงถึงความมีชีวิต

รูปทรง (Form)

รูปทรงโดยรวมเป็นโครงสร้าง สถาปัตยกรรมบ้านไม้ริมน้ำมีรายละเอียดของหลังคาตั้งกะสี ประตูด่านต่าง รูปทรงเป็นแนวนอนที่ทำให้รู้สึกถึงความเรียบง่าย และจัดองค์ประกอบของรูปทรงขึ้นมาใหม่โดยให้เส้นของรูปทรงทำสายตาไปสู่ระยะใกล้ไกล

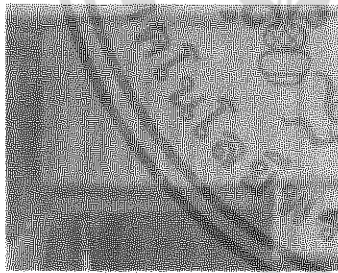
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Colour)

ข้าพเจ้าใช้โทนสีน้ำเงิน ตลบบรรยากาศให้เกิดความสงบเย็นสบายสีที่ข้าพเจ้าใช้ ข้าพเจ้าจึงใจ
ต้องการถ่ายทอดน้ำหนักเข้มอ่อนเพื่อแสดงระยะ และความกลมกลืนทั้งหมดของภาพได้เกิด
บรรยากาศที่ต้องการ

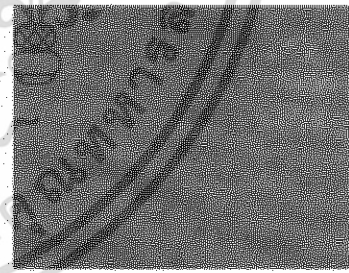
พื้นผิว (Texture)

ก.

ข.

ค.

- ก. สร้างพื้นผิวให้เกิดความรู้สึกเป็นลอนในบริเวณหลังคา ด้วยการ ใช้ที่แปรงหยาบ
- ข. วิธีการเขียนเรียบเนียนในบริเวณที่เป็นส่วนของสถาปัตยกรรม
- ค. พื้นผิวของน้ำสร้างให้เกิดเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาด้วยการ ใช้ที่แปรง ไปในทิศทางเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนักร (Volume)

น้ำหนักรส่วนใหญ่ในงานเป็นน้ำหนักรที่เข็มแก่อ่อนและใช้น้ำหนักรที่แก่อ่อน แตกต่างกันในบรรยากาศเข้มนั้น โดยสุดท้ายใช้แสงสว่างสุดของแสงไฟ เน้นให้เกิดระยะและจุดเด่น

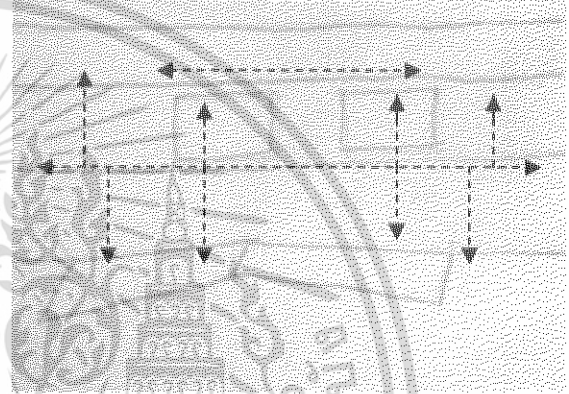
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนอกจากทัศนธาตุที่มาประกอบในส่วนจากรูปแบบผลงานศิลปะ และยังตัดต่อความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทำให้เกิดความเหมาะสมกับผลงานออกมาตรงรูปแบบเนื้อหา และแนวคิด ในการวิเคราะห์ผลงานของข้าพเจ้า ดังนั้นจึงวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพออกมาดังต่อไปนี้

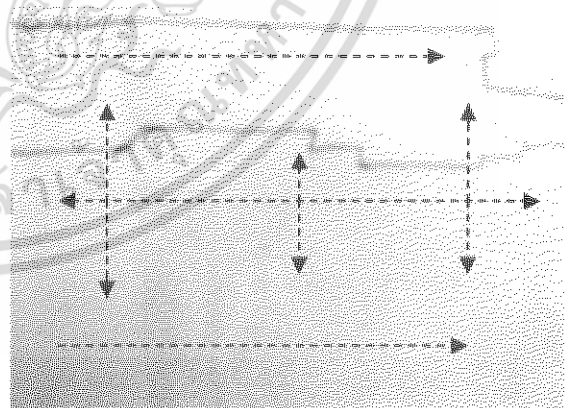
รูปผลงานจริงขั้นที่ 1

วิเคราะห์โครงสร้างผลงานขั้นที่ 1

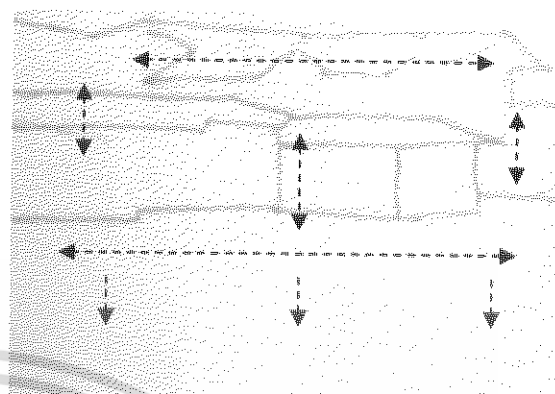

รูปผลงานจริงขั้นที่ 2

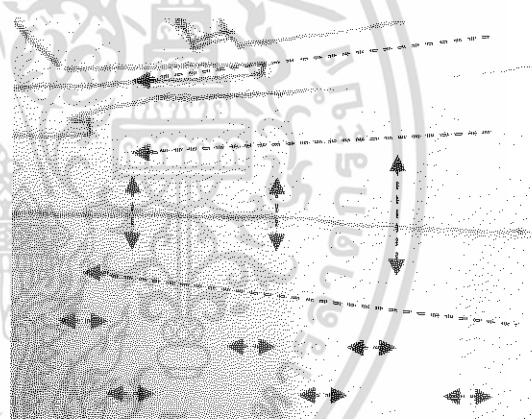
วิเคราะห์โครงสร้างผลงานขั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปผลงานจริงชั้นที่ 3

วิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 3

รูปผลงานจริงชั้นที่ 4

วิเคราะห์โครงสร้างผลงานชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ในผลงานของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนของโครงสร้างบ้านไม้ริมน้ำด้วยการใช้เส้นแนวนอนเป็นหลักและรูปทรงที่ถูกตัดทอน และเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ การสร้างบรรยากาศของโทนสีที่คลุมด้วยน้ำหนักของสีน้ำเงิน (Prussian blue) โดยเน้นน้ำหนัก และแสงเพื่อให้เกิดความกลมกลืนโดยรวมในผลงาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

จำเป็นต้องมีลักษณะหลายอย่างต่างชนิด ความหลากหลายที่ปรากฏในงานข้าพเจ้า ใช้ความขัดแย้งทำให้ภาพน่าสนใจ แสงไฟของบ้านไม้ที่ส่องกระทบลงสู่ผิวน้ำในคลอง อย่างชัดเจน ความหลากหลายจึงเกิดจากค่าน้ำหนัก สว่าง – มืด ทิศทางของเส้นและการสร้างพื้นผิวที่แตกต่างกัน

3. ความสมดุล (Balance)

การแสดงออกในงานข้าพเจ้า เป็นการจัดความสมดุลขององค์ประกอบซ้ายขวามีน้ำหนักขนาดเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ในแบบดุลยภาพแบบสมมาตร ลักษณะงานรูปแบบนี้ต้องการแสดงความนิ่งให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง เพราะเป็นการซ้ำของสองสิ่งเหมือนกัน เป็นสมดุลแบบแนวนอนที่เกิดจากพื้นที่ในทางกว้าง และใช้น้ำหนักถ่วงดุลที่เท่าเทียมกันด้านซ้ายและขวาของภาพ

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนผลงานชุดนี้ ได้สร้างให้รูปทรงที่มีขนาดที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ที่ต้องการเน้นความสำคัญในรายละเอียด เนื้อหาของผลงานที่แสดงถึงความรู้สึกลักษณะสัดส่วนของรูปทรงที่มีขนาดใหญ่เด่นชัด เป็นรูปทรงหลักของภาพ มีความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดของเรื่องราว

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงาน ข้าพเจ้าได้ให้แสงไฟจากตัวบ้านไม้ทำงาน เพื่อต้องการเน้นความสำคัญของรายละเอียดที่อยู่ในตัวงานกำหนดให้น้ำหนัก และแสงที่แตกต่างกัน

6. การจำกัด (Economy)

เกิดจากการตัดทอนให้รูปทรงและเส้นดูเรียบง่ายขึ้น ซึ่งในรายละเอียดจริงจะมีเส้นของสิ่งแวดล้อมที่ดูรุงรัง ข้าพเจ้าได้ตัดส่วนนี้ออกไปเพื่อให้เห็นโครงสร้างที่ดูเป็นเอกภาพเดียวกัน

บทที่ 5

บทสรุป

เรื่องราวของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ สังคม วิถีชีวิตและวิถีคิดที่ผู้นั้น ได้เติบโตขึ้นมา ผ่านวันเวลาขัดเกลาการเรียนรู้ทำให้ ผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและสังคมจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคนทุกคน ที่จะดูแลรักษาไว้เพื่อความสงบสุข สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นนั้นเกิดจากการที่ ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ ในสังคมทำให้ตลาดบ้านไม้ริมน้ำได้ใช้ชีวิต ได้เห็นความเป็นอยู่ของสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน มีชีวิตอย่างสงบสุข ความเรียบง่ายของคนในสังคมทำให้ข้าพเจ้ามีความผูกพัน ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดถึงหรือ ได้เดินทางผ่านกลุ่มคนสังคมนี้อข้าพเจ้านึกถึง อดีตที่ผ่านมา เป็นความทรงจำที่งดงาม และข้าพเจ้าได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ได้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนของการศึกษา และผ่านการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผลงานศิลปะเสร็จสมบูรณ์และคาดหวังว่าผลงานศิลปะชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำลังศึกษา และพัฒนาการทำงานในแนวทางเดียวกัน

บรรณานุกรม

ชลูด นิ่มเสมอ. **องค์ประกอบศิลปะ**, กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์วัฒนาพานิช. พิมพ์ครั้งที่ 1. พ.ศ. 2531

Edward Lucie Smith *Art New from Abstract Expressionism to Super realism*. New York.

คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2535. **สูจิบัตรการแสดง**

ศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊ปจำกัด.

คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2540 **สูจิบัตรการแสดง**

ศิลปกรรมครั้งที่ 14 ในวาระครบ 55 ปีคณะจิตรกรรมฯ ของอาจารย์คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิชชิ่งจำกัด (มหาชน).

คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2541. **สูจิบัตรการแสดง**

ศิลปกรรมครั้งที่ 15 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรม ภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกร.
กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน).

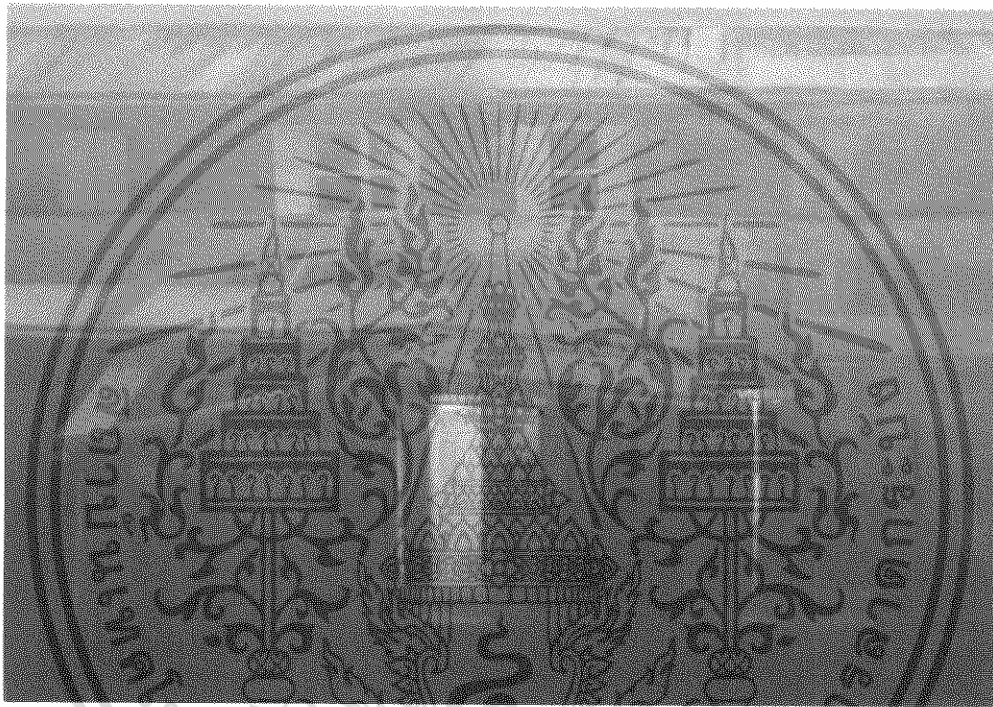
ศูนย์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากร. 2546. **สูจิบัตรมหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย.**

กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง.

ผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

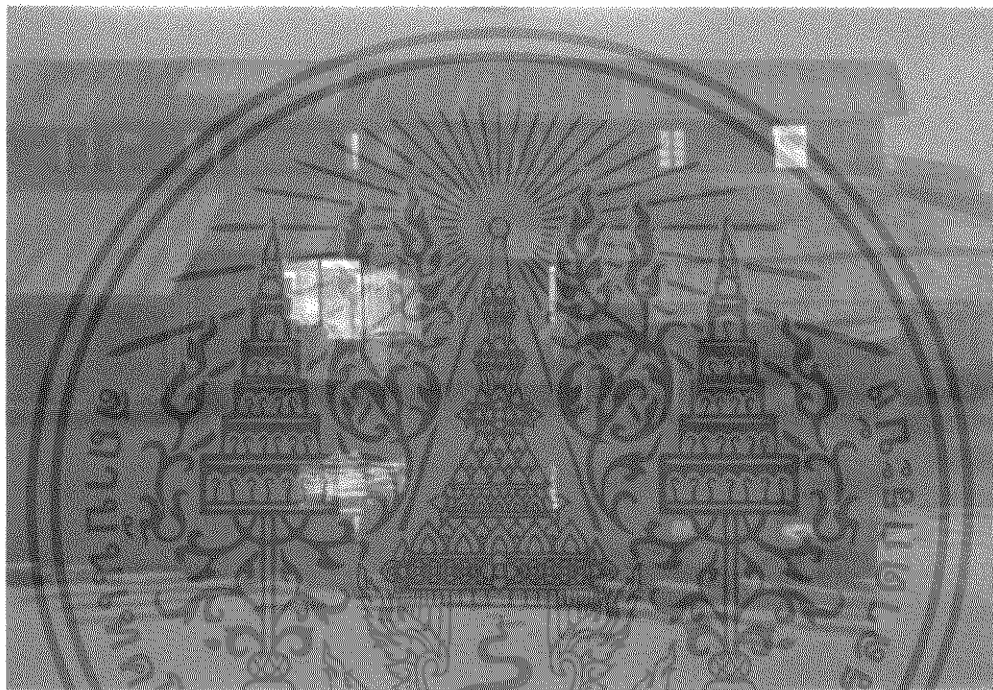

ชื่อผลงาน สบป 1

เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

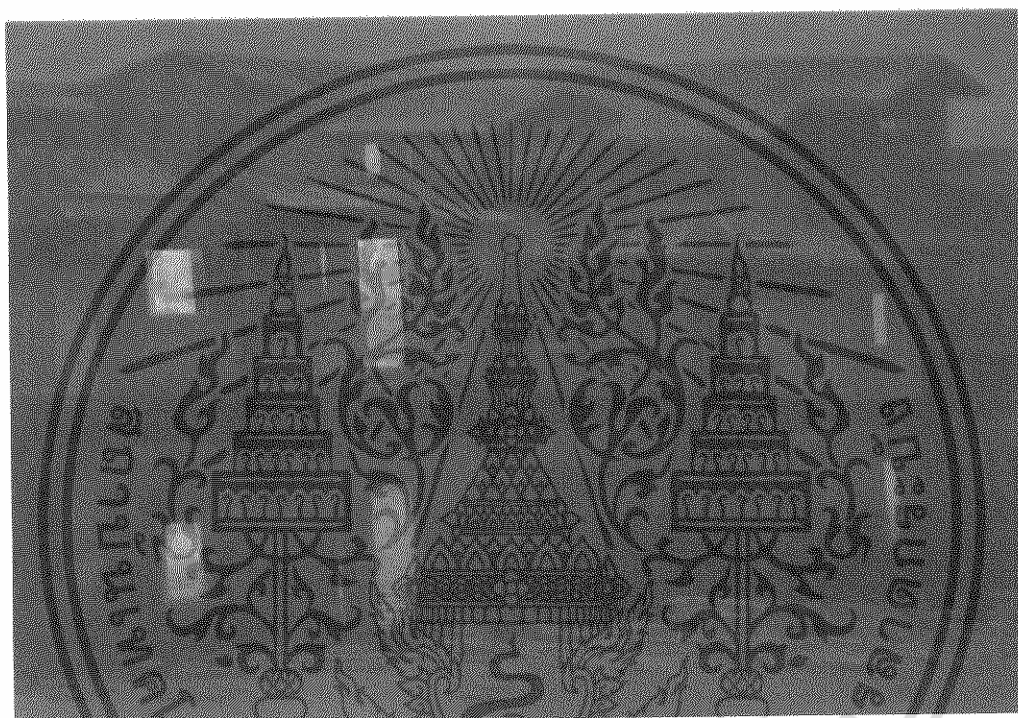
ขนาด 150 x 240 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน สงบ 2
 เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ
 ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน สงบ 3
 เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ
 ขนาด 140 x 200 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน สงบ 4

เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายคมกฤษณ์ ทองนาคพันธ์
วัน เดือน ปี 4 มกราคม 2525
ที่อยู่ 258 หมู่ 3 ถ. เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

การศึกษา

- โรงเรียนอนุบาลกำแพง
- โรงเรียนบ้านกำแพง
- โรงเรียนวัดอู่ปิ่นธาราม
- โรงเรียนชาติเฉลิม
- โรงเรียนพิชัยรัตนคาร จ.ระนอง
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
- ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 2540 - นักเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
- 2542 - INTERNATIONAL ANTISMOKING YOUTH FESTIVAL
- 2543 – 2545 - ร่วมแสดงผลงานวิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ
- 2546 - ร่วมแสดงผลงาน MINI SCULPTURE

เกียรติประวัติ

- 2542 - รางวัลชนะเลิศ INTERNATIONAL ANTISMOKING YOUTH
FESTIVAL IN ATHENS
- 2545 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวาดเส้น ศิลปะนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้