

อเวจีสีชมพู

SWEET HELL

T120684

นายธนวัฒน์ จุลละเกศ

MR.THANAWAT CHULLAKESA

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....120684
วัน, เดือน, ปี 22 ส.ค. 2555

b.....
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

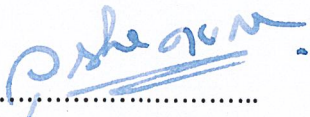
ปี การศึกษา 2553 - 2554

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

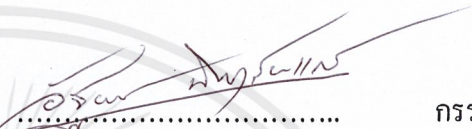
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้ศิลป
นิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

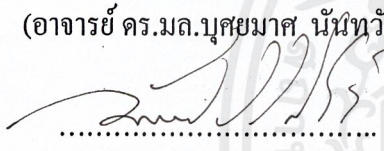

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงหนเสนี)

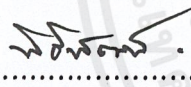

..... กรรมการ
(อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

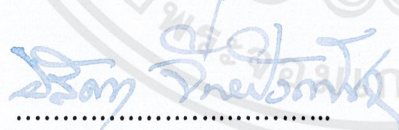
ดร.ม.ล.ปศุย์ฉกั นันทวัน
..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน)

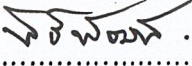

..... กรรมการ
(อาจารย์อนุพงษ์ จันทร)

..... กรรมการ
(อาจารย์จันทร์ปภัสสร มณีรัตน์)

..... กรรมการ
(อาจารย์คมสัน หनुเขียว)

..... กรรมการ
(อาจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

..... กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	อเวจีสีชมพู SWEET HELL
ชื่อ	นายธนวัฒน์ จุลละเกศ
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2553 - 2554
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสถานเริงรมย์ในประเทศไทยมีอยู่มากมาย ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายที่ได้นำไปปรโมตลงหนังสือกันอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งสวนกระแสกับภาพลักษณ์ของประเทศและมุมมองของคนส่วนใหญ่ภายในประเทศที่มองว่าสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่มั่วสุม ไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่ในมุมมองของข้าพเจ้าสถานที่เหล่านี้ก็มีประโยชน์กับสังคมอยู่ไม่น้อย ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่สถานที่เหล่านี้เปรียบเสมือนสถานที่บำบัดจิตของผู้คน รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ คนบางคนเข้าไปเพียงแต่ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหนัก คีใจ เสียใจ จนไปถึงคนที่เข้าไปเพื่อพบปะพูดคุยกับเพศตรงข้ามที่ตนไม่รู้จักเพียงเพื่อวัดแรงดึงดูดของตนที่มีต่อเพศตรงข้าม หรือไปเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้าง ข้าพเจ้าเชื่อว่า ครอบครัวและสังคมมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ พฤติกรรมทางเพศ การปิดกั้นเรื่องเพศภายในครอบครัวเพราะคิดว่าไม่เหมาะสมยิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ส่งไปถึงสังคมรอบตัวเช่นเพื่อน การหยิบยกพูดคุย โอ้อวดกันก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทำเพื่อเป็นที่ยอมรับจากสังคมรอบข้าง เพราะสถานที่เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนสถานที่ที่รวมไว้ด้วยบุคคลหลากหลายอารมณ์ หลายจุดประสงค์ ที่เข้ามาหาความสุข ตามความต้องการของตนยิ่งกระตุ้นให้สถานที่ให้บริการเหล่านี้ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากมีสถานบันเทิงเปิดใหม่กันอยู่เยอะมาก ถึงแม้สถานที่เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งผิดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมก็ตาม สถานที่เหล่านี้ก็ยังได้รับความนิยมอย่างยาวนานและเป็นที่ต้องการของสังคม เราสามารถใช้สถานที่เหล่านี้เป็นตัววัดสภาพจิตใจของคนภายในสังคมได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวของข้าพเจ้า อันเป็นผู้ให้กำเนิด และให้ความรัก อีกทั้งเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณงามความดี ตลอดจน คณาจารย์ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ฝึกฝนและเรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและขอขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์ หอยสังข์ทอง ผู้ ซึ่งให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ และวิธีแก้ไขปัญหาทุกชั้นตอน ตลอดจนการ เรียบเรียงศิลปนิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

นายธนวัฒน์ จุลละเทศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง-ฉ
บทที่	
1 บทนำ	1
ที่มา	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของ โครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
2 อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์	3
อิทธิพลจากศิลปะที่เกี่ยวข้อง	3-8
อิทธิพลที่ได้รับจากภาพถ่ายและนิตยสาร	9-10
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม	11-26
แนวความคิดในการสร้างสรรค์	27
3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์	28
การสร้างภาพร่างและภาพต้นแบบ	28-35
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	36
กระบวนการสร้างงาน	36-37
4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	38-39
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	40-51
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	52-58
5 บทสรุป	59
บรรณานุกรม	61
ภาพผลงานศิลปะ	62-66
ประวัติผู้เขียน	67

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพประกอบที่ 1 ภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่สร้างอิทธิพล 1	9
ภาพประกอบที่ 2 ภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่สร้างอิทธิพล 2	10
ภาพประกอบที่ 3 ภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่สร้างอิทธิพล 3	10
ภาพประกอบที่ 4 ภาพศิลปิน เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch)	13
ภาพประกอบที่ 5 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส ชื่อผลงาน : สวนสำราญ	14
ภาพประกอบที่ 6 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส ชื่อผลงาน : นักบุญจอห์นแบ็พทิสต์ในป่า	14
ภาพประกอบที่ 7 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส ชื่อผลงาน : The Garden of Earthly Delights	16
ภาพประกอบที่ 8 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส ชื่อผลงาน : The Garden of Earthly Delights	17
ภาพประกอบที่ 9 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส ชื่อผลงาน : The Garden of Earthly Delights	18
ภาพประกอบที่ 10 ภาพศิลปิน ปีเอเตอร์ บรูเกล (Pieter Bruegel)	19
ภาพประกอบที่ 11 ศิลปิน : Pieter Bruegel ชื่อผลงาน : The Triumph of Death	20
ภาพประกอบที่ 12 ศิลปิน : Pieter Bruegel ชื่อผลงาน : Triptych of last Judgement	22
ภาพประกอบที่ 13 ศิลปิน : Pieter Bruegel ชื่อผลงาน : Paradise	23
ภาพประกอบที่ 14 ศิลปิน : Pieter Bruegel ชื่อผลงาน : Hell	24
ภาพประกอบที่ 15 ศิลปิน : Pieter Bruegel ชื่อผลงาน : The Triumph of Death	25
ภาพประกอบที่ 16 ศิลปิน : Pieter Bruegel ชื่อผลงาน : Dulle Griet (Mad Meg)	26
ภาพประกอบที่ 17 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1	29
ภาพประกอบที่ 18 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 1	29
ภาพประกอบที่ 19 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 1	29
ภาพประกอบที่ 20 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 1	30
ภาพประกอบที่ 21 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2	31
ภาพประกอบที่ 22 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2	31
ภาพประกอบที่ 23 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 2	32
ภาพประกอบที่ 24 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 2	32
ภาพประกอบที่ 25 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 3	33
ภาพประกอบที่ 26 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 3	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 27 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 3	33
ภาพประกอบที่ 28 ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 3	34
ภาพประกอบที่ 29 ภาพร่างชั้นที่ 5 ชุดที่ 3	34
ภาพประกอบที่ 30 ภาพร่างชั้นที่ 6 ชุดที่ 3	34
ภาพประกอบที่ 31 ภาพร่างชั้นที่ 7 ชุดที่ 3	35
ภาพประกอบที่ 32 ภาพร่างชั้นที่ 8 ชุดที่ 3	35
ภาพประกอบที่ 33 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชั้นที่ 1/1	40
ภาพประกอบที่ 34 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชั้นที่ 1/2	40
ภาพประกอบที่ 35 ภาพแสดงการวิเคราะห์หน้าหน้าผลงานชั้นที่ 1	40
ภาพประกอบที่ 36 ภาพแสดงการวิเคราะห์สีผลงานชั้นที่ 1/1	41
ภาพประกอบที่ 37 ภาพแสดงการวิเคราะห์สีผลงานชั้นที่ 1/2	41
ภาพประกอบที่ 38 ภาพแสดงการวิเคราะห์สีผลงานชั้นที่ 1/3	41
ภาพประกอบที่ 39 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่างผลงานชั้นที่ 1	42
ภาพประกอบที่ 40 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวผลงานชั้นที่ 1	42
ภาพประกอบที่ 41 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชั้นที่ 2/1	43
ภาพประกอบที่ 42 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชั้นที่ 2/2	43
ภาพประกอบที่ 43 ภาพแสดงการวิเคราะห์หน้าหน้าผลงานชั้นที่ 2	43
ภาพประกอบที่ 44 ภาพแสดงการวิเคราะห์สีผลงานชั้นที่ 2	44
ภาพประกอบที่ 45 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้นผลงานชั้นที่ 2	44
ภาพประกอบที่ 46 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่างผลงานชั้นที่ 2	45
ภาพประกอบที่ 47 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวผลงานชั้นที่ 2	45
ภาพประกอบที่ 48 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชั้นที่ 3/1	46
ภาพประกอบที่ 49 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชั้นที่ 3/2	46
ภาพประกอบที่ 50 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชั้นที่ 3/3	46
ภาพประกอบที่ 51 ภาพแสดงการวิเคราะห์หน้าหน้าผลงานชั้นที่ 3/1	47
ภาพประกอบที่ 52 ภาพแสดงการวิเคราะห์หน้าหน้าผลงานชั้นที่ 3/2	47
ภาพประกอบที่ 53 ภาพแสดงการวิเคราะห์สีผลงานชั้นที่ 3	47
ภาพประกอบที่ 54 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้นผลงานชั้นที่ 3	48
ภาพประกอบที่ 55 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่างผลงานชั้นที่ 3	48
ภาพประกอบที่ 56 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวผลงานชั้นที่ 3	48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 57	ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชิ้นที่ 4/1	49
ภาพประกอบที่ 58	ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานชิ้นที่ 4/2	49
ภาพประกอบที่ 59	ภาพแสดงการวิเคราะห์หน้าหน้าผลงานชิ้นที่ 4/1	49
ภาพประกอบที่ 60	ภาพแสดงการวิเคราะห์หน้าหน้าผลงานชิ้นที่ 4/2	50
ภาพประกอบที่ 61	ภาพแสดงการวิเคราะห์สีผลงานชิ้นที่ 4/1	50
ภาพประกอบที่ 62	ภาพแสดงการวิเคราะห์สีผลงานชิ้นที่ 4/2	50
ภาพประกอบที่ 63	ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 4	51
ภาพประกอบที่ 64	ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่างผลงานชิ้นที่ 4	51
ภาพประกอบที่ 65	ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 1	52
ภาพประกอบที่ 66	ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 2	54
ภาพประกอบที่ 67	ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 3	56
ภาพประกอบที่ 68	ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 4	57
ภาพประกอบที่ 69	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	62
ภาพประกอบที่ 70	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	63
ภาพประกอบที่ 71	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	64
ภาพประกอบที่ 72	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	65

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันสถานเริงรมย์ในประเทศไทยมีอยู่มากมาย ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายที่ได้ นำโปรมตลงหนังสือกันอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งสวนกระแสกับภาพลักษณ์ของประเทศและมุมมองของ คนส่วนใหญ่ภายในประเทศที่มองว่าสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่มั่วสุม ไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่ใน มุมมองของข้าพเจ้าสถานที่เหล่านี้ก็มีประโยชน์กับสังคมอยู่ไม่น้อย ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่ว่าสถานที่ เหล่านี้เปรียบเสมือนสถานที่บำบัดจิตของผู้คน รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ คนบางคนเข้าไปเพียงแต่ ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหนัก คีใจ เสียใจ จนไปถึงคนที่เข้าไปเพื่อพบปะพูดคุย กับเพศตรงข้ามที่ตนไม่รู้จักเพียงเพื่อวักแรงแสดงตัวของตนที่มีต่อเพศตรงข้าม หรือไปเพราะต้องการ เป็นที่ขอมรับของสังคครอบข้าง ข้าพเจ้าเชื่อว่า ครอบครัและสังคมมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ พฤติกรรม ทางเพศ การปิดกั้นเรื่องเพศภายในครอบครัเพราะคิดว่าไม่เหมาะสมยิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู อยากรู้เห็น ส่งไปถึงสังคครอบตัวเช่นเพื่อน การหยิบยกพูดคุย โอ้อวดกันก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ กระทำเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากสังคครอบข้าง เพราะสถานที่เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนสถานที่ที่รวม ไปด้วยบุคคลหลากหลายอารมณ์ หลายจุดประสงค์ ที่เข้ามาหาความสุข ตามความต้องการของคนยิ่ง กระตุ้นให้สถานที่ให้บริการเหล่านี้ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากมีสถานบันเทิงเปิดใหม่กันอยู่เยอะมาก มีการหลอกล่อ เชิญชวน ส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา ให้เปิดบัตรสมาชิก อย่างสถานบันเทิง บางที่จัดบางคืนให้เป็น lady night มีโปรมชันต่างๆให้กับโต๊ะที่เป็นผู้หญิงล้วน ทั้งหมดนี้เพียง เพราะรู้ว่าเรื่องการดึงดูดของเพศตรงข้ามถ้าที่ใครมีผู้หญิงเยอะผู้ชายก็จะเยอะตามไปด้วย ทุกคนที่เข้า ไปก็เหมือนเข้าไปในอีกโลกที่เราสามารถปลดปล่อยได้อย่างเต็มที่บำบัดตามจุดประสงค์แล้วก็ กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ถึงแม้สถานที่เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งผิดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมก็ ตาม สถานที่เหล่านี้ก็ยังสามารถได้รับความนิยมอย่างยาวนานและเป็นที่ต้องการของสังค เราสามารถใช้สถานที่เหล่านี้เป็นตัววัดสภาพจิตใจของคนภายในสังคได้

วัตถุประสงค์

ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ชมผลงานตระหนักถึงความจริงของสังคมทุกวันนี้ ของคนบางกลุ่ม ภายใต้งคมผ่านมุมมองของข้าพเจ้าที่มีความรู้สึกถึงการประชดประชันเสียดสีของกิจกรรมเหล่านี้ ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคผสม

ขอบเขตของโครงการ

- เป็นการสร้างงานจิตรกรรมเทคนิคผสมบนผ้าใบ
- เป็นการสร้างงานจิตรกรรมในเชิงประชดประชันเสียดสีกับพฤติกรรมของมนุษย์บางกลุ่ม ในสังคม

งานของข้าพเจ้าในชุดนี้นั้นประกอบด้วยงานจำนวน 4 ชิ้นดังนี้

- ผลงานชิ้นที่ 1 ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
- ผลงานชิ้นที่ 2 ขนาด 130 x 170 เซนติเมตร
- ผลงานชิ้นที่ 3 ขนาด 130 x 170 เซนติเมตร
- ผลงานชิ้นที่ 4 ขนาด 140 x 180 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นภาพผลงานที่มีความรู้สมบูรณ์นั้น ต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมาย และส่วนประกอบหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ การค้นหาข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน⁽¹⁾ ข้อมูลที่ข้าพเจ้าใช้ได้มาทั้งจากประสบการณ์จริง ได้มาจากการค้นคว้าหรือมาจากลักษณะอื่นๆ ข้อมูลที่หามาได้จะถูกเลือกสรร จัดสรร และคัดสรรตามความจำเป็นให้เหมาะสมต่อการใช้งานและแสดงออก ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพผลงานศิลปะแต่ละชิ้นงาน ข้าพเจ้าได้จำแนกแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการค้นหาและรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงานไว้ดังนี้คือ

อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีเชิงจิตวิเคราะห์ สัญชาตญาณทางเพศ : ซิกมันด์ ฟรอยด์

ทฤษฎีบุคลิกภาพของSigmund Freudหรือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theories) ประวัติ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรียเชื้อสายยิว เกิดที่เมืองฟรายเบิร์ก(Freiberg)อยู่ในแคว้นโมราเวีย (Moravia) ปัจจุบันเป็นประเทศเชโกสโลวาเกีย เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1856 บิดาเป็นพ่อค้าขนสัตว์ มีฐานะปานกลาง ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เวียนนาเมื่อปี ค.ศ. 1873 และเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1930 ด้วยโรคมะเร็งที่ขากรรไกร เมื่อมีอายุได้ 83 ปี ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ผู้คิดทฤษฎี จิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theories) ฟรอยด์สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวียนนา และเนื่องจากรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว เขาจึงได้ไปศึกษาต่อทางด้านการศึกษาที่เน้นเรื่องระบบประสาท และเริ่มต้นการทำงานทางด้านคลินิกรักษาโรค (Medical Clinic) ด้วยการช่วยเหลือคนไข้ที่มีอาการทางโรคประสาทหรือโรคมจิตให้คลายจากอาการเจ็บป่วย ให้สามารถหายและมีชีวิตอยู่อย่างปกติมากกว่าที่จะพยายามค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวกับคนปกติโดยทั่วไป หลังจากนั้น ก็ได้ศึกษาเรื่องของกลไกทางจิตที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ (Psychological Mechanism of Behavior) ต่อมาได้นำวิธีการสะกดจิต (Hypnosis) มาใช้กับคนไข้ ซึ่งพบว่าทั้งๆ ที่ ผู้บำบัดได้รับทราบเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของคนไข้มากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากนัก ฟรอยด์ จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการของจิตวิเคราะห์อย่างมีหลักการ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า การคิดอย่างอิสระ (Free Association) โดยวิธีการให้คนไข้นอนกึ่งอึนนอน (Couch) แล้วให้เล่าถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็นการให้บุคคลระบายความในใจ ช่วยในการผ่อนคลายความคับข้องใจต่างๆ (Frustration) และความวิตกกังวล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(Anxiety) ภายในจิตใจ ในขณะที่ ผู้บำบัดจะได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนไข้ ที่จะช่วยให้ผู้บำบัดเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับจิต ไร้สำนึกของผู้ป่วย เพื่อจะสามารถวิเคราะห์ (Analyze) และแปลความหมาย (Interpretation) ของสิ่ง ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่ผิดปกติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ใหม่ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญในกระบวนการบำบัด

แนวคิดที่สำคัญของทฤษฎี แนวคิดที่สำคัญ ฟรอยด์ เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ มี แรงจูงใจมาจากจิตไร้สำนึก ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝัน การพูดพลั้งปาก หรืออาการ ผิดปกติทางด้านจิตใจในด้านต่างๆ เช่น โรคจิต โรคประสาท เป็นต้น เขาเป็นบุคคลแรกที่ได้อธิบาย ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมา พร้อมกับแรงขับทางสัญชาตญาณ(Instinctual drive)และแรงขับดังกล่าวเป็นพลังงานที่สามารถ เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้ อันเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากความรู้ทางฟิสิกส์ จึงทำให้เชื่อว่า จิตเป็นพลังงานรูปหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง (Psycho-Dynamic) สัญชาตญาณ ดังกล่าวได้แก่ สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต (Eros or Life) เป็นสัญชาตญาณที่แสดงออกมาใน รูปแบบของสัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) แต่ฟรอยด์ไม่ได้หมายถึงความต้องการทางเพศ ตามความเรียกร่องทางด้านสรีระเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและเป็นสัญชาตญาณ ที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาและความต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจใน รูปแบบต่างๆ และสัญชาตญาณในการป้องกันตนเอง อันเป็นสัญชาตญาณที่ทำให้มนุษย์แสวงหา ความพึงพอใจให้แก่ตนเองและสัญชาตญาณแห่งความตาย (Thanatos or Death instinct) ที่แสดง ออกมาในรูปของสัญชาตญาณในการทำลายหรือความก้าวร้าว (Destructive instinct or aggressive instinct) ฟรอยด์มองธรรมชาติในแง่ลบ (Pessimism) กล่าวคือ มนุษย์ไม่มีเหตุผล (Irrational) ไม่มี การขัดเกลา (Unsocialized) โดยมุ่งที่จะตอบสนองและแสวงหาความพึงพอใจให้กับตนเองเป็น สำคัญ (Self-gratification) นอกจากนี้ ฟรอยด์ยังได้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องความหมายของ สัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ว่าสัญชาตญาณ จะแสดงออกมาในรูปของพลังทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ พลังขับทางเพศเรียกว่า พลังลิบิโด (Libido)ที่ทำให้มนุษย์ มีความปรารถนาและความต้องการที่จะ ได้รับความพึงพอใจในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ เปลี่ยนรูป และสามารถจะเคลื่อนที่ไปตาม ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตามระยะเวลาของพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง และยังสามารถ เคลื่อนที่ไปยังวัตถุ หรือบุคคลนอกตัวเราได้ เช่น หากพลังลิบิโด เคลื่อนไปอยู่ที่แม่ ก็จะทำให้เด็ก เกิดความรักและความหวงแหนแม่เป็นต้น

การทำงานของจิตแบ่งเป็น3ระดับคือ

1. จิตไร้สำนึก (Unconscious Mind) เป็นส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคลแสดงออกไปโดยไม่รู้ตัว ที่เกิดมาจากพลังของจิตไร้สำนึกซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจของตน และการทำงานของจิตไร้สำนึกเกิดจากความปรารถนา หรือความต้องการของบุคคลที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การถูกห้าม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไว้ในจิตส่วนนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการปรับตัวเมื่อเกิดความขัดแย้งทางจิตที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว เช่น การพูดพลั้งปาก ความฝัน เป็นต้น นอกจากนี้ สิ่งที่ถูกเก็บกดไว้ในจิตไร้สำนึกอาจมีอิทธิพลต่อการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไปตามแรงกระตุ้น เช่น เด็กที่เก็บกดความรู้สึกมุ้งมิ้งในเรื่องเพศในวัยเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นก็อาจหมดความรู้สึกทางเพศได้ ส่วนจิตไร้สำนึกเปรียบเสมือนก้อนน้ำแข็ง ส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้น้ำ โดยมีจิตสำนึก (Conscious Mind) เป็นส่วนของน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย

2. จิตสำนึก (Conscious Mind) ซึ่งเป็นสถานะที่บุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่บุคคลจะมีการรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็นการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์ ที่ควบคุมการกระทำส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรู้ตัว (Awareness) และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมีเจตนาและมีจุดมุ่งหมายจิตสำนึกเป็นส่วนที่ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมสอดคล้องกับหลักความเป็นจริงในสถานการณ์ต่างๆ โดยอาศัยหลักแห่งเหตุผล และศีลธรรมที่ตนเองเชื่อถือเพื่อเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรม

3. จิตก่อนสำนึก (Preconscious Mind) เป็นส่วนของประสบการณ์ที่สะสมไว้แต่มีลักษณะเลื่อนลอยเมื่อถูกสภาวะหรือสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสม หรือเมื่อบุคคลต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ก็สามารถระลึกได้และสามารถนำกลับมาใช้ในระดับจิตสำนึกได้ และเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตสำนึกมากกว่าจิตไร้สำนึก

จะเห็นได้ว่าการทำงานของจิตทั้ง 3 ระดับจะมาจากทั้งส่วนของจิตไร้สำนึกที่มีพฤติกรรม ส่วนใหญ่เป็นไปตามกระบวนการขั้นปฐมภูมิ (Primary Process)เป็นไปตามแรงขับสัญชาตญาณ (Instinctual Drives) และเมื่อมีการรับรู้กว้างไกลมากขึ้นจากตนเองไปยังบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม พลังในส่วนของจิตก่อนสำนึกและจิตสำนึก จะพัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการขั้นทุติยภูมิ (Secondary Process) โครงสร้างของบุคลิกภาพ (Structure of Personality) ฟรอยด์ เชื่อว่าโครงสร้างของบุคลิกภาพจะประกอบด้วย อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซูเปอร์อีโก้ (Superego) มีรายละเอียดดังนี้

1. อิด (Id) จะเป็นต้นกำเนิดของบุคลิกภาพ และเป็นส่วนที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด Id ประกอบด้วยแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinct) ที่กระตุ้นให้มนุษย์ตอบสนองความต้องการ ความสุข ความพอใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในขณะที่เดียวกันก็จะทำหน้าที่ลดความเครียดที่เกิดขึ้น การทำงานของ Id จึงเป็นไปตามหลักความพอใจ (Pleasure Principle) ที่ไม่คำนึงถึงความเหมาะสมตามความเป็นจริง จะเป็นไปในลักษณะของการใช้ความคิดในขั้นปฐมภูมิ (Primary Process of Thinking) เช่น เด็กหิวก็จะร้องไห้ทันที เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา และส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับจิตไร้สำนึก

2. อีโก้ (Ego) จะเป็นส่วนของบุคลิกภาพที่ทำหน้าที่ประสาน อิด และ ซูเปอร์อีโก้ ให้แสดงบุคลิกภาพออกมาเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นจริง และขอบเขตที่สังคมกำหนดเป็นส่วนที่ทารกเริ่มรู้จักตนเองว่า ฉันเป็นใคร Ego ขึ้นอยู่กับหลักแห่งความเป็นจริง (Reality Principle) ที่มีลักษณะของการใช้ความคิดในขั้นทุติยภูมิ (Secondary Process of Thinking) ซึ่งมีการใช้เหตุผล มีการใช้สติปัญญา และการรับรู้ที่เหมาะสม และอีโก้ (Ego) เป็นส่วนที่อยู่ในระดับจิตสำนึกเป็นส่วนใหญ่

3. ซูเปอร์อีโก้ (Superego) นั้นเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ผลักดันให้บุคคลประเมินพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมโนธรรม จริยธรรมที่พัฒนามาจากการอบรมเลี้ยงดู โดยเด็กจะรับเอาค่านิยม บรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยา และอุดมคติที่พ่อแม่สอนเข้ามาไว้ในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาที่เด็กมีอายุประมาณ 3 – 5 ขวบ (ระยะ Oedipus Complex) และเด็กจะพัฒนาความรู้สึกเหล่านี้ไปตามวัย โดยมีสภาพแวดล้อมทางบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญการทำงานของ Superego จะขึ้นอยู่กับหลักแห่งจริยธรรม (Moral Principle) ที่ห้ามควบคุม และจัดการไม่ให้ Id ได้รับการตอบสนองโดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดี โดยมี Ego เป็นตัวกลางที่ประสานการทำงานของแรงผลักดันจาก Id และ Superego โดยทั่วไปแล้ว Superego จะเป็นเรื่องของการมีมโนธรรม (Conscience) ที่พัฒนามาจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ หรือผู้อบรมเลี้ยงดู ซึ่งเป็นค่านิยมที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้ลูกว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติหรือไม่อย่างไร ส่วนนี้จะทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกผิด (Guilt Feeling) ที่จะติดตามรบกวนจิตใจของบุคคลเมื่อกระทำสิ่งใดที่ขัดต่อมโนธรรมของตนเองและส่วนที่เรียกว่าอุดมคติแห่งตน (Ego-Ideal) ที่พัฒนามาจากการเอาแบบอย่าง (Identification) จากบุคคลที่เคารพรักเช่น พ่อแม่ ผู้อบรมเลี้ยงดู และคนใกล้ชิด ทำให้เด็กรับรู้ว่าการกระทำสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะได้รับการยอมรับและความชื่นชมยกย่องซึ่งทำให้เกิดความอึดอึดใจ เมื่อได้ทำตามอุดมคติของตนบางส่วน ของ Superego จะอยู่ในระดับจิตสำนึกและบางส่วนจะอยู่ในระดับจิตไร้สำนึก

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

ฟรอยด์ได้แบ่งจิตของมนุษย์ออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. จิตสำนึก (Conscious)
2. จิตก่อนสำนึก (Pre-conscious)
3. จิตไร้สำนึก (Unconscious)

เนื่องจากระดับจิตสำนึก เป็นระดับที่ผู้แสดงพฤติกรรมทราบ และรู้ตัว ส่วนเนื้อหาของระดับ จิตก่อนสำนึก เป็นสิ่งที่จะดึงขึ้นมา อยู่ในระดับจิตสำนึก ได้ง่าย ถ้าหากมีความจำเป็นหรือต้องการ ระดับจิตไร้สำนึกเป็นระดับที่อยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจ จะดึงขึ้นมาถึงระดับจิตสำนึกได้ยาก แต่สิ่งที่อยู่ในระดับไร้สำนึก ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ฟรอยด์เป็นคนแรก ที่ได้ให้ความคิดเกี่ยวกับแรงผลักดันไร้สำนึก (Unconscious drive) หรือแรงจูงใจไร้สำนึก (Unconscious motivation) ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของพฤติกรรม และมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ ฟรอยด์กล่าวว่า มนุษย์เรามีสัญชาตญาณติดตัวมาแต่กำเนิด และได้แบ่งสัญชาตญาณออกเป็น 2 ชนิด คือ

- 1) สัญชาตญาณเพื่อการดำรงชีวิต (Life instinct)
- 2) สัญชาตญาณเพื่อความตาย (Death instinct)

สัญชาตญาณบางอย่าง จะถูกเก็บกดไว้ในจิตไร้สำนึก ฟรอยด์ได้อธิบายเกี่ยวกับสัญชาตญาณ เพื่อการดำรงชีวิตไว้อย่างละเอียด ได้ตั้งสมมติฐานว่า มนุษย์เรามีพลังงานอยู่ในตัวตั้งแต่เกิด เรียกพลังงานนี้ว่า "Libido" เป็นพลังงานที่ทำให้คนเราอยากมีชีวิตอยู่ อยากสร้างสรรค์ และอยากจะมีความรัก มีแรงขับทางด้านเพศ หรือกามารมณ์ (Sex) เพื่อจุดเป้าหมาย คือความสุขและความพึงพอใจ (Pleasure) โดยมีส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ไวต่อความรู้สึก และได้เรียกส่วนนี้ว่า อีโรจีเนียสโซน (Erogenous Zones) แบ่งออกเป็นส่วนต่างดังนี้

-ส่วนปากช่องปาก(Oral)

-ส่วนทางทวารหนัก(Anal)

-และส่วนทางอวัยวะสืบพันธุ์(Genital Organ)

ฉะนั้น ฟรอยด์กล่าวว่าความพึงพอใจในส่วนต่างๆ ของร่างกายนี้ เป็นไปตามวัย เริ่มตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยรุ่นใหญ่ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นคือ

1. ขั้นปาก(Oral Stage)
2. ขั้นทวารหนัก(Anal Stage)
3. ขั้นอวัยวะเพศ(Phallic Stage)

4. ^๕ขั้นแฝง(LatenceStage)
5. ^๕ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage)⁽²⁾

¹ ชลูด นิ่มเสมอ , องค์ประกอบศิลป์ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์ , 2539

² <http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1402616#ixzz16gNgWj2w>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากภาพถ่ายและนิตยสาร

การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในชุดดังกล่าวนี้ แสดงถึงสิ่งเล้าต่างๆที่ทำให้มนุษย์เกิดกิเลส หากไม่มีข้อมูลจริงเป็นพื้นฐานการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากนิตยสารและการถ่ายภาพ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า

ภาพประกอบที่ 1 ภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่สร้างอิทธิพล 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 2 ภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่สร้างอิทธิพล 2

ภาพประกอบที่ 3 ภาพข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่สร้างอิทธิพล 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิทางศิลปะ

ลัทธิศิลปะอัศจรรย์ (Fantastic Art)

ศิลปะอัศจรรย์ หรือ อัศจรรย์ศิลป์ (อังกฤษ: Fantastic art) คือประเภทของงานศิลปะ ขอบข่ายของศิลปะอัศจรรย์ได้รับการนิยามอย่างเคร่งครัดโดยนักวิชาการมาตั้งแต่สมัยของซูสท์ แวร์นและเอช. จี. เวลส์ ก่อนหน้าและระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ก็ได้มีขบวนการศิลปะป๊อป ไซ-ไฟ/แฟนตาซีที่ครอบคลุมงานประเภทศิลปะป๊อปประกอบศิลปะและหนังสือคอมมิก บทเขียน รวมถึงเกี่ยวกับงานศิลปะประเภทนี้เห็นได้ชัดในหนังสือ “Infinite Worlds: The Fantastic Visions of Science Fiction Art” โดยศิลปินอเมริกันวินเซนดี ดิ เฟท โดยมีนักเขียนอเมริกันเรย์ แบรดเบอร์รี่เป็นผู้เขียนบทนำศิลปะอัศจรรย์เดิมจำกัดอยู่เฉพาะแต่งานจิตรกรรมและภาพประกอบ แต่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาก็ขยายไปรวมภาพถ่าย ศิลปะอัศจรรย์มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับแฟนตาซี, แฟนตาซีเชิงวิทยาศาสตร์ (ประเภทย่อยของไซ-ไฟที่เกี่ยวกับความลึกลับของมนุษย์ต่างดาวและศาสนาของมนุษย์ต่างดาว), จินตนาการ, และภาวะกึ่งฝัน, วิลक्षण⁽⁴⁾, มโนทัศน์อันเหนือจริงและรวมทั้งศิลปะเชิงกอธิค การที่ศิลปะอัศจรรย์มีที่มาจากประเภทของงานศิลปะแบบสัญลักษณ์นิยมของสมัยวิคตอเรียทำให้ครอบคลุมหัวข้อที่คล้ายคลึงกันที่รวมทั้งเทพวิทยา, รหัสญาณ (Occultism) และ รหัสยลัทธิ (mysticism), หรือ ดำนานและดำนานพื้นบ้าน และ จะแสวงหาคคุณค่าของคุณสมบัติภายใน (ธรรมชาติของวิญญาณและจิตวิญญาณ)

แฟนตาซีเป็นส่วนสำคัญของการสร้างงานศิลปะมาตั้งแต่อดีต⁽⁵⁾ แต่มาเพิ่มความสำคัญยิ่งขึ้นอีกในการเขียนจิตรกรรมแมนเนอริสม์, สัญลักษณ์แนวมายา, จินตนิยม, สัญลักษณ์นิยม, เหนือจริง, สัญลักษณ์นิยม และ ศิลปะใต้ดิน (Lowbrow) ฝรั่งเศสเรียกศิลปะในกลุ่มนี้ว่า “ศิลปะแฟนทาสติก” (Fantastique) ในภาษาอังกฤษบางครั้งก็จะเรียกว่า “ศิลปะมโนทัศน์” (Visionary art) หรือ “ศิลปะวิลक्षण” (Grotesque art) หรือ “ศิลปะแมนเนอริสม์” ศิลปะอัศจรรย์มีความสัมพันธ์อย่างเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมแฟนตาซี

จิตรกรศิลปะอัศจรรย์ที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นคนแรกคือจิตรกรชาวอิตาลีเฮโรนิมัส บอส⁽⁶⁾ จิตรกรผู้อื่นที่ได้ชื่อว่าเป็นจิตรกรศิลปะอัศจรรย์ก็ได้แก่เปียเตอร์ บรูเกล, จุยเซ็ปเป อาร์ซิมีโบโลโด, แม็ทโทอัส กรีนวอลด์, ฮันส์ บาลดุง, ฟรานซิสโก โกยา, กุสตาฟ โมโร, แม็กซ์ แม็กนัส นอร์มัน, เฮนรี ฟุเชลี, โอติยอง เรอดอง, แม็กซ์ คลิงเกอร์, อาร์โนลด์ เบ็คลิน, วิลเลียม เบลค, กุสตาฟ ดอเร, จิโอ

วานนิ บัตติस्ता พิวาเนซี, ซัลบาดอร์ คาลิ, อาริค เบราเออร์, โยห์ฟรา บอสซาร์ท, ออดด์ เนอร์ครุม และ มาที คลาไวน์

ในคริสต์ทศวรรษ 1930 ในสหรัฐอเมริกา ก็มีกลุ่มศิลปินในวิสคอนซินผู้ได้รับอิทธิพลจากขบวนการลัทธิเหนือจริงของยุโรปก่อตั้งตัวขึ้นเป็นกลุ่มศิลปะอัศจรรย์ ที่ประกอบด้วยศิลปินที่ทำงานอยู่ในบริเวณแมคิสันในวิสคอนซินที่รวมทั้ง มาร์แชล เกลเชียร์, ดัคลี ฮัพเพลอร์ และ จอห์น ไวล์ด, คาร์ล ฟริบจากมิสซูรี และ เกอร์ทรูด อเบอร์ครอมบีจากชิคาโก ศิลปะของศิลปินกลุ่มนี้ผสมผสานอารมณ์ขันเชิงมรณนิยม (macabre), ความลึกลับ และ การแฝงนัย (irony) ที่เป็นงานศิลปะที่ตรงไปตรงมา และ ตรงกันข้ามกับศิลปะภูมิภาคนิยมอเมริกัน (American Regionalism) ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนั้น

ขบวนการปรัชญาศิลปะหลัก “จินตภาพนิยมชิคาโก” (Chicago Imagism) ของชิคาโกหลังสงครามโลกครั้งที่สองสร้างงานจิตรกรรมที่มีลักษณะเป็นงานศิลปะอัศจรรย์และศิลปะวิถึกษณ์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์อันแตกต่างจากศิลปะแอบสแตรกต์ของนิวยอร์กที่เป็นที่นิยมกันในขณะนั้น ศิลปินจินตภาพนิยมคนสำคัญก็ได้แก่ โรเจอร์ บราวน์ , แกดดิส นิลส์สัน , จิม นัทท์ , เอ็ด แพสค์ และ คาร์ล เวอร์ซิม⁽⁸⁾

⁴ ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน

⁵ Schurian, Walter (2005) Beyond Mere Understanding. In: Fantastic Art, Schurian, W. & Grosenick, U. (Ed.), Taschen, Germany, p.6-25. ISBN 978-3-8228-2954-7 (English edition)

⁶ Sara Krajewski, “Surreal Wisconsin: Surrealism and its Legacy of Wisconsin Art,” Madison Art Center, 1998 <http://members.aol.com/MenuBar/surreal/surreal.htm> accessed 3/26/2003

⁷ Richard Vine, "Where the Wild Things Were", Art in America, May 1997, pp. 98-111.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปินที่ได้รับอิทธิพลในงานศิลปะ

ภาพประกอบที่ 4 ภาพศิลปิน เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch)

เฮียโรนิมัส บอส (ภาษาอังกฤษ: Hieronymus Bosch (ออกเสียง บอส ในภาษาคัตซ์) หรือ Jeroen van Aken (ชื่อแรกเกิด)) (ราว ค.ศ. 1450 - 9 สิงหาคม ค.ศ. 1516) เป็นจิตรกรสมัยเรอเนซองส์คนสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนภาพสีน้ำมัน และ บานพับภาพ ภาพเขียนหลายภาพของบอสเป็นภาพความลึกลับทางจริยธรรมของมนุษย์ บอสใช้ภาพปีศาจ, มนุษย์ครึ่งสัตว์, และเครื่องกลไกในการสร้างความกลัว, ความสับสน และการแสดงความเลวของมนุษย์ งานจะซับซ้อน, และเป็นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เต็มไปด้วยจินตนาการ และการใช้สัญลักษณ์ และรูปสัญลักษณ์ บางสัญลักษณ์ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ตีความหมายได้ยากแม้แต่ในสมัยของบอสเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานของศิลปิน 1

ภาพประกอบที่ 5 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch)

ชื่อผลงาน : สวนสำราญ (The Garden of Earthly Delights)

บอสเขียนงานภาพหลายงานแต่ที่งานชิ้นที่สำคัญที่สุดคือภาพเขียนชื่อ “สวนสำราญ” (The Garden of Earthly Delights) ซึ่งเป็นภาพออดัม และอีฟในสวนอีเด็น พร้อมทั้งสัตว์ต่างๆ บนบานซ้ายและภาพเปลือยและพรณไม้และนกต่างๆ บนบานกลาง บนบานขวาเป็นภาพนรกที่มีภาพการลงโทษผู้มีบาปด้วยวิธีต่างๆ เมื่อเปิดบานพับด้านนอกเป็นภาพแบบเอกรงค์เทา (grisaille) ของพระเจ้าสร้างโลก พื้นผิวภาพของบอสจะหยากกว่าวิธีการเขียนภาพแบบเฟลมมิช การเขียนภาพแบบเฟลมมิชตามปกติแล้วจะใช้ความเรียบลื่นของผิวภาพในการซ่อนว่าเป็นสิ่งที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์

ภาพผลงานของศิลปิน 2

ภาพประกอบที่ 6 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch)

ชื่อผลงาน : “นักบุญจอห์นแบ็ปทิสต์ในป่า” (Saint John the Baptist in the wilderness)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในศตวรรษอื่นๆ หลังจากบอสเสียชีวิตไปแล้วมักจะเชื่อกันว่างานจิตรกรรมของบอสได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะนอกศาสนาคริสต์ในยุคกลางหรือประเพณีท้องถิ่นที่ลึกลับต่างๆ แต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นงานเขียนที่สร้างขึ้นเพียงที่จะขั้วอารมณ์ของผู้ดูหรือเพื่อความชวนหัวคล้ายกับลักษณะศิลปะที่เรียกว่า “ศิลปะแบบอัปลักษณ์” (Grotesque) ของศิลปะเรอเนสซองส์อิตาลี ขณะที่ศิลปะของจิตรกรผู้มีฝีมือคนอื่นๆ ในสมัยนั้นยังวาดภาพสิ่งต่างๆ ที่เห็นรอบตัว บอสมักจะวาดภาพจากจินตนาการเช่นที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะวอลเตอร์ กิบสันกล่าวว่า เป็นงานเขียนที่แสดงให้เห็นถึง “โลกของความฝัน (และ) ความฝันร้ายในรูปที่แทบจะกระโดดโลดเต้นออกมาได้ต่อหน้าต่อตาผู้ชม” คำบรรยายแรกที่เกี่ยวกับงานของบอสในปี ค.ศ. 1560 ของเฟลิเป เด กูวาร่า (Felipe de Guevara) ชาวสเปนกล่าวถึงบอสว่าเป็น “ผู้สร้างสัตว์ประหลาดและไคเมร่า” เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวดัชต์คาร์ล ฟาน มานเดอร์ (Karel van Mander) บรรยายงานของบอสว่าประกอบด้วย “wondrous and strange fantasies” แต่ก็สรุปว่าภาพเขียนมักจะไม่น่าชวนดูและดูแล้วน่าขยะแขยง

ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 นักวิชาการเห็นว่าภาพของบอสไม่ได้เป็นภาพอัศจรรย์บรรเจิดอย่างมากอย่างที่เคยเชื่อกันแต่เป็นงานที่แสดงให้เห็นความเชื่อทางศาสนา ที่เป็นแบบออร์โธดอกซ์ของสมัยนั้น บอสวาดภาพความบาปของมนุษย์ และ ภาพสวรรค์และนรกที่ละม้ายคล้ายคลึงกับคำบรรยายทางวรรณกรรมและคำเทศนาในสมัยปลายยุคกลาง นักเขียนหลายคนให้ความสำคัญต่องานของบอสมากกว่าที่เคยเป็นมา และพยายามตีความหมายงานจากมุมมองของจริยธรรมของยุคกลาง นอกจากนั้นก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่างานของบอสสร้างขึ้น เพื่อสอนศีลธรรมเช่นงานเขียนอื่นๆ ของศิลปะเรอเนสซองส์ทางเหนือในสมัยนั้นเช่นของกวี โรเบิร์ต เฮนรีสัน (Robert Henryson) และรายละเอียดแต่ละอย่างภายในภาพเป็นรายละเอียดที่บอสตั้งใจเขียน เดิร์ค เบ็กซ์กล่าวว่า ภาพเขียนของบอสเป็นงานจักษุศิลป์ที่ถอดความหมายมาจากคัมภีร์ไบเบิล และตำนานพื้นบ้านของสมัยนั้น แต่นักเขียนบางคนกล่าวว่าบอสเป็นผู้ริเริ่มการเขียนแบบเหนือจริงของยุคกลางและมักจะเปรียบเทียบกับงานของซัลบาดอร์ ดาลี ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 นักเขียนบางคนพยายามตีความหมายของภาพโดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมันด์ ฟรอยด์ แต่ทฤษฎีนี้ไม่เป็นที่ยอมรับกัน กิบสันกล่าวว่า “สิ่งที่เราเรียกกันว่า libido ก็คือสิ่งเดียวกับที่สถาบันศาสนาในยุคกลางประนามที่เรียกว่าปฐมบาป และสิ่งที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกก็คือสิ่งที่สมัยกลางใช้เรียกพระเจ้าและสิ่งชั่วร้าย”

บอสไม่เคยลงวันที่บนภาพเขียนและอาจจะลงชื่อเป็นบางภาพเท่านั้น ซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องพิจารณาว่าเป็นภาพเขียนของบอสจริงหรือไม่ แต่ในปีๆ ที่ผ่านมานักวิชาการอ้างว่าเป็นงานของบอสน้อยลงจนปัจจุบันก็มีเพียง 25 ภาพเท่านั้นที่นักวิชาการเชื่อว่าแน่นอนเป็นงานของบอส พระเจ้าเอกซาร์นี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปนทรงซื้อภาพเขียนโดยบอสหลายภาพหลังจากที่จิตรกรเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งทำให้พิพิธภัณฑ์ปราโดที่มาดริดกลายเป็นเจ้าของภาพเขียนหลายภาพของบอสรวมทั้งภาพ “สวนสำราญ” ด้วย

ภาพผลงานของศิลปิน 3

ภาพประกอบที่ 7 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch)

ชื่อผลงาน : The Garden of Earthly Delights (แผ่นภาพด้านซ้ายมือ)

Hieronymus Bosch ศิลปินชาวดัตช์ วาดภาพ The Garden of Earthly Delights ในปี 1504 โดยใช้สีน้ำมันบนแผ่นไม้ เป็นภาพวาดขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหรือ 3 แผ่นอย่างที่เรียกว่า triptych โดยมีแผ่นซ้ายเป็นภาคกำเนิดมนุษย์ แผ่นกลางคือโลกมนุษย์อันเต็มไปด้วยความสุขทางโลกีย์ และแผ่นขวาเป็นโลกนรกอันดำมืด

แผ่นภาพด้านซ้ายมือ เป็นสวนสวรรค์ สวนอีเดน ในภาพจะเห็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของมืออิฟหรืออีวามาให้พบกับอดัม ซึ่งมีการแปลความในบางครั้งถึงกิเลสตัณหาที่ก่อเกิดจากตัวของอิฟ และในส่วนอื่นของภาพจะเห็นเหล่าสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่ง Bosch ได้วาดให้สัตว์บางตัวต่อสู้และเข่นฆ่ากันเพื่อบอกว่าสวนอีเดนมิได้เป็นสวนสวรรค์แต่คือบ่อเกิดของกิเลสและความรุนแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นภาพตรงกลางคือความโกลาหลของโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความสุขทางโลกีย์ มีภาพชายหญิงเปลือยกายแสดงท่าทางต่างๆ มองได้ว่าเป็นการเตือนให้คนเราอย่าแสวงหาความสุขทางโลกีย์แบบสุดเหวี่ยงจนเกินไป เป็นต้นกำเนิดของบาปต่างๆ

ภาพผลงานของศิลปิน 4

ภาพประกอบที่ 8 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch)

ชื่อผลงาน : ภาพ The Garden of Earthly Delights (แผ่นภาพตรงกลาง)

ภาพผลงานของศิลปิน 5

ภาพประกอบที่ 9 ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch)

ชื่อผลงาน : ภาพ The Garden of Earthly Delights (แผ่นภาพด้านขวามือ)

สิ่งที่ได้รับจากศิลปินเฮียโรนิมัส บอส

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปิน เฮียโรนิมัส บอส ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพที่มีความน่าสนใจ การกระจายองค์ประกอบของภาพในทุกๆ ส่วน การใช้สี น้ำหนักของพื้นหลังทางด้านแนวความคิดข้าพเจ้าได้เห็นถึงการกล่าวของสังคม และแนวทางจริยธรรมที่ทางศิลปินกล่าวถึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปีเอเตอร์ บรูเกิล (Pieter Bruegel) 1525-1569

ภาพประกอบที่ 10 : ภาพศิลปิน ปีเอเตอร์ บรูเกิล (Pieter Bruegel)

ปีเอเตอร์ บรูเกิลผู้พ่อ (อังกฤษ: Pieter Bruegel the Elder) พ.ศ. 2068 - 9 กันยายน พ.ศ. 2112 เป็นจิตรกรชาวฟลานเดอร์ของยุคเรอเนสซองซ์ของเนเธอร์แลนด์และเฟล็มมิช บรูเกิลมีชื่อเสียงในด้านการเขียนจิตรกรรมภูมิทัศน์และภาพชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะของเกษตรกร ที่ทำให้ได้รับสมญาว่า "Peasant Bruegel" เพื่อให้ต่างจากสมาชิกผู้อื่นในตระกูล "Brueghel" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2102 บรูเกิลก็เลิกสะกดชื่อด้วยอักษร "h" ในชื่อ และลงชื่อเพียง "Bruegel"

บรูเกิลมีผลงานที่สำคัญๆ หลายชิ้นที่รวมทั้ง "ภูมิทัศน์และอิคารัสปีกหัก" (Landscape with the Fall of Icarus), "หอบาเบล" (The Tower of Babel) และ "พิธีแต่งงานของชาวนา" (The Peasant Wedding) ยังไม่ชัดเจนว่าปีเอเตอร์ บรูเกิลเกิดที่ไหน ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ท่าเรืออันท์เวิร์ปซึ่งวันนี้เป็นส่วนของเบลเยียม เกิดเป็นศูนย์กลางทางการค้าหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าศิลปะซึ่งเฟื่องฟู ศิลปินอายุน้อยกลายเป็นเด็กฝึกงานที่นี่ ของปีเอเตอร์ โคเอ็ค ฟาน เอลสต์ (Pieter Coecke van Aelst) และเป็นที่นี่ด้วยที่พบเอกสารไม่กี่ชิ้นเกี่ยวกับชีวิตของเขา

จิตรกรผู้เชี่ยวชาญจองที่ในสมาคมเซนต์ลูค (Guild of St. Luke) ใน พ.ศ. 2094 (ค.ศ. 1551) บรูเกิลได้รับการยอมรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของเขาเหมือนเพื่อนๆ สมาชิกสมาคมของเขา เขาน่าจะอายุ 26 ปี บรูเกิลเข้าร่วมสำนักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของโดยศิลปินกราฟิก เฮียโรนิมัส ค็อค (Hieronymus Cock) ซึ่งเขาทำภาพวาดสำหรับการแกะสลัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คือคหขยงนแคะสลักของบรูเกิลหลายพันชิ้นทั่วทั้งยุโรป เขาส่งศิลปินกรราฟิผู้มีพรสวรรค์ไปอิตาลีด้วย เพื่อศึกษางานของผู้เชี่ยวชาญด้านเรอเนซองซ์ มันเกือบเป็นข้อผูกพันสำหรับศิลปินเฟลมิชที่ถูกทำให้คุ้นเคยกับ “โรงเรียนอิตาลี” และกฎของมันเกี่ยวข้องกับทัศนียภาพและสัดส่วน ไม่นานบรูเกิลกลายเป็นหนึ่งในดาวของค็อค เป็นเวลาสองปีที่เขาร่างภาพสำหรับงานแกะสลักของผลิตเป็นจำนวนมากของค็อค ซึ่งผลิตเพลินใกล้เคียงกับรายการศิลปะวันนี้ แล้วบรูเกิลเปลี่ยนเป็นวาดภาพ เขามีผู้อุปถัมภ์มั่งคั่งที่เป็นพ่อค้า เช่นฮันส์ แฟรงเคิร์ต (Hans Franckert) นิเคลส จองเฮลินค์ (Niclaes Jonghelinck) และนักภูมิศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง อับราฮัม ออร์ทีเลียส พวกเขาประทับใจภาพวาดต่างๆ ของบรูเกิลอย่างสูงและเก็บรวบรวมพวกมัน

ภาพผลงานของศิลปิน 6

ภาพประกอบที่ 11 ศิลปิน : Pieter Bruegel

ชื่อผลงาน : The Triumph of Death

เทคนิค : Oil on panel

ในพ.ศ. 2105 บรูเกิลวาดหนึ่งในภาพน่าประทับใจสุดของเขา “ชัยชนะของความตาย” มนุษยชาติถูกโจมตีโดยกองทัพแห่งความตาย ความตายไม่แบ่งแยก เขาเชิญพระราชารวมทั้งหลวงพ่อบอสไปการเดินร่ำแห่งความตายของเขา เขาไม่แบ่งระหว่างความเชื่อทางศาสนา ความสนใจในการเมือง รวยและจน หรือระหว่างอายุน้อยและอายุมาก

โลกกำลังมาถึงจุดจบ ในการเดินร่ำแห่งความตายที่น่ากลัว การเดินร่ำแห่งความตายเป็นลักษณะสำคัญโบราณซึ่งถูกใช้โดยศิลปินหลายท่านก่อนบรูเกิล แต่ไม่เคยมีความตายเกิดขึ้นกับมนุษยชาติในจำนวนมากเช่นนี้ งานของบรูเกิลสะท้อนความกลัวของวันนั้นว่าการสิ้นสุดของโลก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใกล้มาถึงอย่างน่าประทับใจ นี่เป็นภาพวาดตลอดกาล ในพ.ศ. 2106 หนึ่งปีหลังวาทภาพ “ชัยชนะของความตาย” บรูเกิลย้ายไปรัสเซลส์ เมืองหลวงคาทอลิกของเนเธอร์แลนด์โดยสเปน เขาถูกกล่าวหาว่าย้ายเพื่อให้ภรรยาอายุน้อยของเขาพอใจ ที่นี้มีเหตุผลมากสำหรับการคาดเดา ในฐานะผู้เห็นอกเห็นใจโปรเตสแตนต์ เขาต้องกลัวการแก้แค้นต่างๆ หรือเปล่า ไม่ว่าจะเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ตาม ในรัสเซลส์ ศิลปินอยู่ใต้คิจากลูกค้าคาทอลิกของเขา บรูเกิลหลีกเลี่ยงการเข้าข้างอย่างเปิดเผยตามที่คาเรล ฟาน มานเดอร์ (Karel van Mander) กล่าว ไม่นานก่อนความตายของเขา เขาเผาภาพวาดเหน็บแนมและเอกสารต่างๆ ศิลปินหวังที่จะช่วยภรรยาและลูกๆ ของเขาจากผู้สอบสวนชาวสเปนหรือเปล่า⁽⁸⁾

8

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปิน 7

ภาพประกอบที่ 12 ศิลปิน : Pieter Bruegel

ชื่อผลงาน : Triptych of last Judgement

เทคนิค : Oil on panel ขนาด : 164 x 127 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานของศิลปิน 8

ภาพประกอบที่ 13 ศิลปิน : Pieter Bruegel

ชื่อผลงาน : Paradise

เทคนิค : Oil on panel ขนาด : 167.7 x 60 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานของศิลปิน 9

ภาพประกอบที่ 14 ศิลปิน : Pieter Bruegel

ชื่อผลงาน : Hell

เทคนิค : Oil on panel ขนาด : 167.7 x 60 cm.

¹¹ <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bosch/judge/>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานของศิลปิน 10

ภาพประกอบที่ 15 ศิลปิน : Pieter Bruegel

ชื่อผลงาน : The Triumph of Death

เทคนิค : Oil on panel ขนาด : 117 x 162 cm.

¹²<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bruegel/>

ภาพผลงานของศิลปิน 11

ภาพประกอบที่ 16 ศิลปิน : Pieter Bruegel

ชื่อผลงาน : Dulle Griet (Mad Meg)

เทคนิค : Oil on panel ขนาด : 117 x 162 cm.

สิ่งที่ได้รับจากปีเอเตอร์ บรูเกิล

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินปีเอเตอร์ บรูเกิลในเรื่องของ การจัดองค์ประกอบภาพ ทั้ง เรื่องของการใช้สีที่คุมโทนภาพงาน และเรื่องของกระบวนการสร้างสรรค์งานของลัทธิ Fantastic Art ถึงแม้ผลงานของข้าพเจ้าจะแตกต่างกันกับศิลปินปีเอเตอร์ บรูเกิลก็ตาม

¹²<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bruegel/>

แนวความคิด

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความสุขกับการไปในสถานที่เหล่านี้ใน ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ความรุนแรงในสถานการณ์บ้านเมือง สภาพสังคมที่แก่งแย่ง สภาวะจิตใจของมนุษย์ภายใต้กฎเกณฑ์ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ โดยผ่านงานจิตรกรรมที่สร้างขึ้นจากมโนทัศน์ของข้าพเจ้ามีการวางองค์ประกอบแบบเล็กใหญ่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นการผลัดระยะมีสีสันที่ร้อนแรง ฉูดฉาด เพื่อแสดงออกถึงความรุนแรงและสนุกสนาน ประชดประชันเสียดสีสังคม ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนภาพที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนดูตระหนักและมีจิตสำนึกต่อสภาพความจริงในสังคมปัจจุบัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลต่างๆจากรูปถ่ายภาพคน ภาพที่ร่างขึ้นมาเอง หรือหาจากอินเทอร์เน็ต นิตยสารต่างๆ หลังจากนั้นจึงนำมาตัดทอนและเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าพเจ้า อีกทั้งยังมีการหาสัญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายเกี่ยวกับเนื้อหา

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานเหล่านี้ให้ออกมาอย่างชัดเจนมากที่สุด เพราะฉะนั้นการหาข้อมูลจากสื่อต่างๆนั้นจึงเป็นไปอย่างค่อนข้างละเอียด การนำเสนอแนวความคิดความรู้สึกในเรื่องของชีวิต สังคม ความหอมหวานของสิ่งเร้าต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ผลต่างๆที่ได้รับจากสิ่งตรงนั้นล้วนเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้แทบจะทั้งหมดทั้งสิ้น ส่วนของกระบวนการทำภาพร่างข้าพเจ้าได้ศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะของท่าทางคนประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าพเจ้ายังต้องร่างภาพคนแบบคร่าวๆ รวมถึงการออกแบบท่าทางที่ดูน่าสนใจ อีกทั้งศึกษาถึงเรื่องของสถานที่ที่เป็นจุดเด่น ความเป็นลักษณะเฉพาะของสถานที่ต่าง ซึ่งนำมาถึงการหาสัญลักษณ์ต่างที่นำมาใช้ได้กับงาน ทั้งความเป็นสากล และที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเจอและสร้างขึ้นมาเอง การผนวกสิ่งต่างเหล่านี้เข้ารวมกันและผสมกับแนวความคิดเพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์และเพื่อที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลงานจริงในต่อมา

การสร้างภาพร่าง

จากการหาข้อมูลจากสื่อต่างๆเรียบร้อยแล้วนั้น จึงเริ่มการร่างภาพคร่าวๆทั้งรูปทรงคน หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้วจึงนำมาเขียนลงบนกระดาษโดยใช้ดินสอร่าง และทำพื้นหลังด้วยการใช้ยางพาราปิดส่วนที่ไม่ใช่และต่อด้วยการใช้สีสเปรย์ผสมกับน้ำให้เกิดพื้นผิว (Texture) เพื่อให้ผลงานดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงลงน้ำหนักด้วยสีอะคริลิกเพื่อความสมบูรณ์และชัดเจน ต่อด้วยการนำสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาประกอบ และสร้างระยะหน้ากลาง หลัง เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่ดีขึ้น โดยการแบ่งระยะก็ทำได้ด้วยการคัดเงาและแสง เพื่อให้ภาพร่างใกล้เคียงกับความสมบูรณ์มากที่สุด

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 17 : ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1

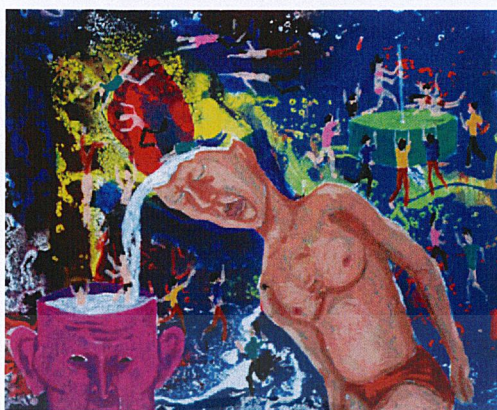

ภาพประกอบที่ 18 : ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 19 : ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 20 : ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1

ข้าพเจ้าได้คัดเลือกผลงานภาพร่างชิ้นที่ 3 ในชุดที่ 1 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง เนื่องด้วยการจัดองค์ประกอบที่ลงตัวมากกว่าชิ้นอื่นๆ อีกทั้งสีที่เป็นโทนร้อน มีความโดดเด่นมากกว่าชิ้นอื่นๆ ในชุดนี้ทั้งหมด อีกทั้งยังมีการใช้ความหมายในเชิงสัญลักษณ์แฝงถึงความเป็นสิ่งเร้าในปัจจุบันอีกด้วย แต่ในภาพร่างในชิ้นดังกล่าวก็ยังมีจุดเสียก็คือขาดความละเอียดในส่วนต่างๆ จึงนำมาพัฒนาให้สมบูรณ์ในขั้นตอนการทำผลงานจริงชิ้นที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 21 : ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 22 : ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 23 : ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 24 : ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2

ข้าพเจ้าได้คัดเลือกผลงานภาพร่างชิ้นที่ 4 ในชุดที่ 2 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง เนื่องจากผลงานชิ้นอื่นๆในชุดนี้ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ ความหมาย การสื่อ นั้น ยังคงเป็นร่องภาพร่างชิ้นที่ 4 ที่สื่อความหมายของงานได้อย่างชัดเจนมากกว่า และดูมีความโดดเด่นกว่าภาพร่างในชิ้นอื่นๆ ภาพร่างในชุดนี้มีแนวความคิดที่เหมือนกับแนวความคิดของผลงานชิ้นที่ 1 เพียงแต่ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนโทนสีให้ดูมีความแตกต่างออกไปกับชุดแรก อีกทั้งในภาพร่างชุดนี้ก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับความละเอียดของภาพร่างได้ดีขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 25 : ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 26 : ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 27 : ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 3

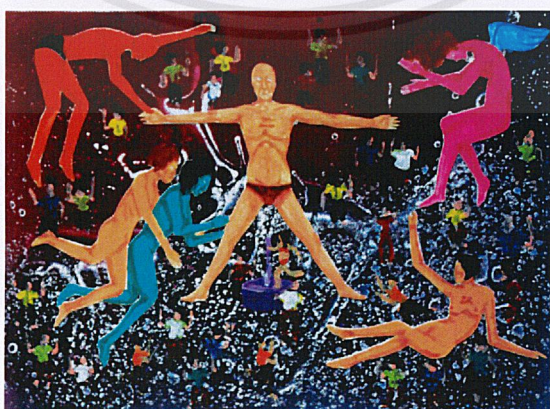
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 28 : ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 3

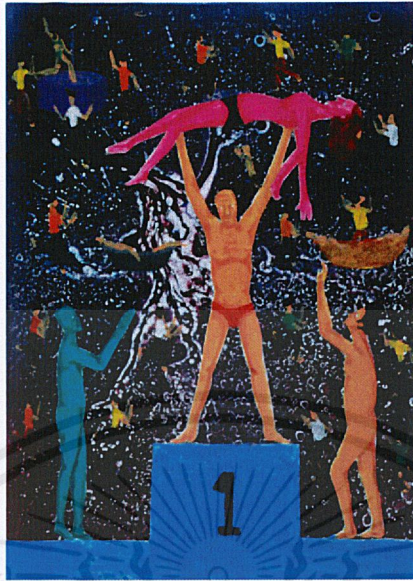

ภาพประกอบที่ 29 : ภาพร่างชิ้นที่ 5 ชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 30 : ภาพร่างชิ้นที่ 6 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 31 : ภาพร่างชั้นที่ 7 ชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 32 : ภาพร่างชั้นที่ 8 ชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3

ข้าพเจ้าได้คัดเลือกผลงานภาพร่างชั้นที่ 1 และภาพร่างชั้นที่ 3 ในชุดที่ 3 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง ผลงานสองชิ้นที่ได้เลือกนั้นมีการใช้ความหมายในเชิงสัญลักษณ์แฝงถึงความเป็นสิ่งเร้าในปัจจุบัน และยังมีความชัดเจนในการตีความ รวมถึงสีที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจมากกว่าภาพร่างชิ้นอื่นๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าโดยผ่านเทคนิคจิตรกรรม โดยใช้สีอะครีลิคและสีน้ำมันวาดลงผืนผ้าใบ และมีความพิเศษในเรื่องของพื้นหลังอีกด้วย ข้าพเจ้าได้อธิบายกระบวนการสร้างงานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสำเร็จเป็นผลงานจริง ซึ่งได้อธิบายตามขั้นตอนดังนี้

1. อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างผลงาน

- ผ้าใบ
- ไม้เฟรม
- ปืนยิงผ้าใบ
- ดินสอสี
- ยางลบ
- ไม้บรรทัด
- นิโต้
- ยางพารา
- ลีสเปรย์
- น้ำเปล่า
- สีอะครีลิค
- สีน้ำมัน
- พู่กันกลมขนาดต่างๆ
- พู่กันแบนขนาดต่างๆ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 2.1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
- 2.2. จัดเลือกขนาดของเฟรม ไม้และ ผ้าใบในขนาดที่ต้องการตามภาพร่างที่ได้คัดเลือก
- 2.3. นำภาพร่างที่คัดเลือกมา ร่างลงบนผ้าใบที่เตรียมไว้ด้วยดินสอสีแดง
- 2.4. เมื่อร่างภาพผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้ยางพาราที่เตรียมไว้ มาปิดส่วนที่ไม่ต้องการทำขั้นตอนพื้นหลังไว้ ลงสีพื้นหลังด้วยสีอะครีลิคบางๆ รอแห้งแล้วนำน้ำมันาราด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แล้วนำสีสเปรย์พ่นลงบนเฟรมผ้าใบ เกิดพื้นผิวที่ต้องการ ไล่สีที่สวยงาม เกิดพื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละผลงานใช้ระยะเวลาการแห้งประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นจึงแกะยางพาราที่ติดไว้ออก

2.5. เมื่อได้พื้นหลังที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจึงนำสีอะคริลิกและสีน้ำมันมาสร้างน้ำหนักของผลงานศิลปะของข้าพเจ้า โดยดูจากภาพร่างที่เตรียมไว้เป็นหลัก

2.6. เก็บรายละเอียดในทุกๆ ส่วนของผลงาน เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์อย่างที่ ต้องการ

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

องค์ประกอบของผลงานหรือลักษณะของส่วนประกอบต่างๆของผลงานศิลปะ ที่นำมาสร้างรวมกัน เพื่อทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสมบูรณ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องความงามและความน่าสนใจ ในทางศิลปะเรียกส่วนประกอบเหล่านี้ว่าทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element) ซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน คือมีทั้ง รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว พื้นที่ว่าง สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นร่วมกันเพื่อเน้นให้ภาพผลงานนั้นๆเกิดความสมบูรณ์ และเหมาะสมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเรื่องราวเนื้อหา อีกทั้งยังสอดคล้องกับลักษณะของรูปแบบที่ถูกกำหนดขึ้น ทั้งนี้เพราะศิลปะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นๆ ได้หรือรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นการแสดงออก อันเป็นผลที่เกิดมาจากโครงสร้างทางวัตถุ เราเรียกส่วนประกอบแรกว่า รูปทรง (Form) หรือองค์ประกอบทางรูปธรรม และส่วนหลังเรียกว่าเนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม¹ ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหาหรืออาจใช้คำว่า รูปแบบกับเนื้อหา ดังนั้น ในผลงานศิลปนิพนธ์ จึงถูกสร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบต่างๆดังกล่าวมาแล้วเช่นกัน ส่วนประกอบเหล่านั้น สามารถแยกวิเคราะห์ออกเป็นข้อๆได้โดยละเอียดดังนี้

หัวข้อศิลปะนิพนธ์	:	อเวจีสีชมพู Sweet Hell
เรื่องราว – เนื้อหา	:	ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความสุขกับการไปในสถานที่เหล่านี้ในขณะที่ สภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ความรุนแรงใน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพสังคมที่แก่งแย่ง สภาวะจิตใจของมนุษย์ภายใต้กฎเกณฑ์ทาง สังคมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์
รูปแบบ	:	งานจิตรกรรมที่สร้างขึ้นจากมโนทัศน์ของ ข้าพเจ้ามีการวางองค์ประกอบแบบเล็กใหญ่ แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการผลัดกระยะมีสีสันที่ ร้อนแรง ชูดฉลาด เพื่อแสดงออกถึงความรุนแรง และสนุกสนาน ประชดประชันเสียดสีสังคม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนภาพที่สร้างขึ้นเพื่อให้
คนดูตระหนักและมีจิตสำนึกต่อสภาพความจริง
ในสังคมปัจจุบัน

ทัศนธาตุทางศิลปะ

ทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element) เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันเข้าให้
เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดมุ่งหมาย ผลงานในแต่ละชิ้น
จะประกอบด้วยทัศนธาตุที่หลากหลาย ในทุกๆ ทัศนธาตุที่นำมาใช้นั้นจะต้องสัมพันธ์เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเกิดจากการประสานกลมกลืน เพื่อผลสูงสุดของผลที่จะเกิดขึ้นกับภาพผลงาน
แต่ในการวิเคราะห์นั้น จำเป็นต้องแยกทัศนธาตุออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาการทำงานและคุณลักษณะ
เฉพาะของแต่ละทัศนธาตุทางศิลปะ รวมถึงการทำงานร่วมกัน ดังนั้น ผลงานศิลปนิพนธ์ จึง
ประกอบด้วยทัศนธาตุทางศิลปะต่างๆหลากหลายลักษณะ ดังจะแยกออกมาเพื่อการวิเคราะห์ได้ดังนี้

¹ ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลป์, กรุงเทพฯ, 2539

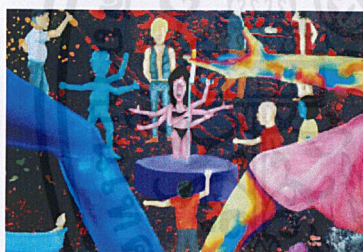
การวิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะของผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง (Form)

ภาพประกอบที่ 33 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 1/1

รูปทรงคนชายและหญิงกลางภาพเป็นรูปทรงที่เด่นที่สุดของงาน บอกถึงแนวความคิดและเนื้อหาของผลงาน

ภาพประกอบที่ 34 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 1/2

รูปทรงเล็กๆต่างของภาพเป็นรูปทรงที่เกิดจากแนวความคิดหลัก รวมถึงเป็นการจัดวางองค์ประกอบของภาพให้เกิดความกลมกลืนภายในผลงาน

น้ำหนัก (Tone)

ภาพประกอบที่ 35 : ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก
ผลงานชิ้นที่ 1

ข้าพเจ้าได้สร้างน้ำหนักของรูปทรงคนให้มีน้ำหนักที่เด่น รวมถึงการคัดน้ำหนักอย่างระเอียด เพื่อช่วยในเรื่องของการอธิบายแนวความคิดของผลงาน

สี (Colour)

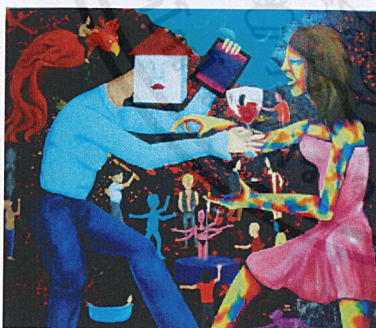
ภาพประกอบที่ 36 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 1/1

การที่ให้ผู้ทรงผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูเพื่อดึง
นำนักภาพจากฝั่งซ้ายให้มีความสมดุลกัน

ภาพประกอบที่ 37 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 1/2

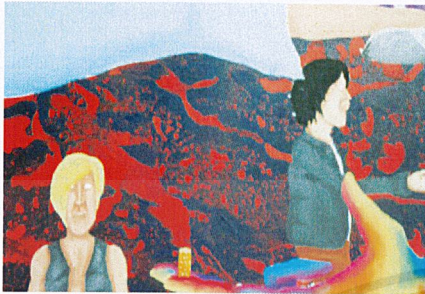
ใช้สีโทนฟ้าเพื่อสร้างองค์ประกอบของภาพมี
ความพิเศษมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 38 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 1/3

การใช้โทนสีที่แตกต่างทำให้ผลงานเกิดความ
หลากหลายโดยการใช้สีของพื้นหลังเพื่อให้เกิด
ความกลมกลืนกัน

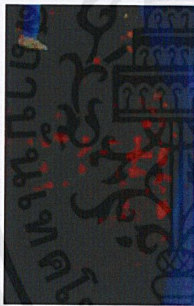
พื้นที่ว่าง (Space)

ภาพประกอบที่ 39 : ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง
ผลงานชิ้นที่ 1

สร้างพื้นที่ว่างให้เกิดความเด่นของรูปทรงคนที่
เกี่ยวกับเนื้อหาและแนวความคิด

พื้นผิว (Texture)

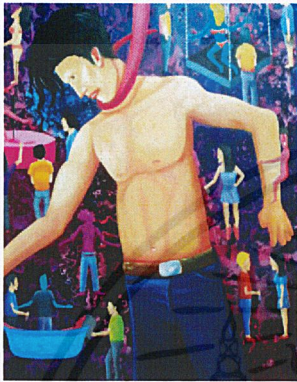

ภาพประกอบที่ 40 : ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว
ผลงานชิ้นที่ 1

พื้นผิวที่มีความเป็นพิเศษในกระบวนการสร้าง
ความหลากหลายให้แก่ผลงาน

การวิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ ของผลงานชิ้นที่ 2

รูปทรง (Form)

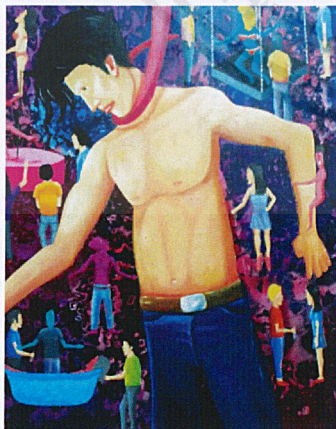
ภาพประกอบที่ 41 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 2/1

รูปทรงที่โดดเด่นของภาพในผลงานชิ้นที่ 2 นี้ได้
จัดให้มีองค์ประกอบตรงกลางโดยมีการสร้างรูป
หน้าด้านบนเพื่อให้ภาพเป็นแนวตั้งมีความ
เคลื่อนไหวของผลงาน (Movement)

ภาพประกอบที่ 42 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 2/2

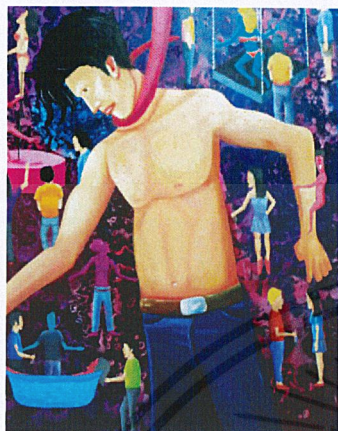
น้ำหนัก (Tone)

ภาพประกอบที่ 43 : ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก
ผลงานชิ้นที่ 2

น้ำหนักกลางภาพเป็นสีที่แตกต่างเพื่อให้ภาพที่
เป็นเนื้อหาของงานเกิดความเด่นขึ้นมา

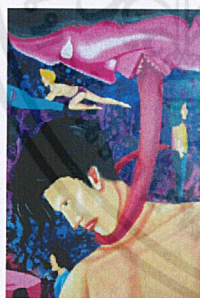
สี (Colour)

สีกลางภาพที่มีความเด่นแตกต่างจากพื้นหลัง ที่
สร้างความครอบคลุมให้กับผลงาน

ภาพประกอบที่ 44 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 2

เส้น (Line)

เส้นในแนวตั้งสร้างความเคลื่อนไหวให้กับ
ผลงานทำให้ผมดูมีน้ำหนักและความสมดุลมาก
ยิ่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 45 : ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น
ผลงานชิ้นที่ 2

พื้นที่ว่าง (Space)

สร้างพื้นที่ว่างให้เกิดความเด่นของรูปทรงคนที่
เกี่ยวกับเนื้อหาและแนวความคิด

ภาพประกอบที่ 46 : ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง
ผลงานชิ้นที่ 2

พื้นผิว (Texture)

พื้นผิวที่มีความเป็นพิเศษในกระบวนการสร้าง
ความหลากหลายให้แก่ผลงาน

ภาพประกอบที่ 47 : ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว
ผลงานชิ้นที่ 2

การวิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะของผลงานชิ้นที่ 3

รูปทรง (Form)

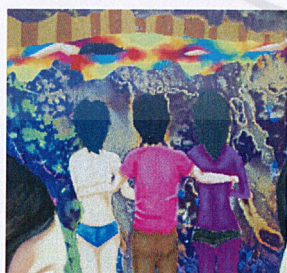
ภาพประกอบที่ 48 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 3/1

รูปทรงคนกลางผลงานในแนวนอน บอกถึง
แนวความคิดและเนื้อหาของผลงาน

ภาพประกอบที่ 49 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 3/2

รูปทรงเล็กๆต่างของภาพเป็นรูปทรงที่เกิดจาก
แนวความคิดหลัก รวมถึงเป็นการจัดวาง
องค์ประกอบของภาพให้เกิดความกลมกลืน
ภายในผลงาน

ภาพประกอบที่ 50 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 3/3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก (Tone)

ภาพประกอบที่ 51 : ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก
ผลงานชิ้นที่ 3/1

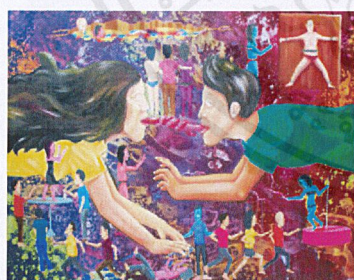
ข้าพเจ้าได้สร้างน้ำหนักของรูปทรงคนให้มีน้ำหนักที่เด่น รวมถึงการคัดน้ำหนักอย่างละเอียด เพื่อช่วยในเรื่องของการอธิบายแนวความคิดของผลงาน

ภาพประกอบที่ 52 : ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก
ผลงานชิ้นที่ 3/2

สร้างน้ำหนักที่แตกต่างทั้งสองฝั่ง ด้วยค่าสีที่ต่างกันแต่น้ำหนักที่ทำให้เกิดความสมดุลทั้งภาพ

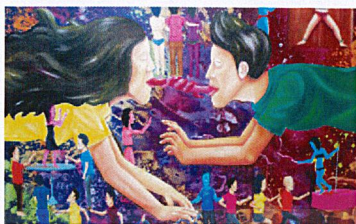
สี (Colour)

ภาพประกอบที่ 53 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 3

สีของรูปทรงคนเนวนอน มีความเด่นแตกต่างจากพื้นหลังที่สร้างความครอบคลุมให้กับผลงาน

เส้น (Line)

ภาพประกอบที่ 54 : ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น
ผลงานชิ้นที่ 3

แม้จะเป็นรูปทรงคนแต่ก็เป็นการวางเส้นแนว
นอนเพื่อสร้างความสมดุล และการแบ่งระยะ
หน้า ระยะกลาง ระยะหลังของผลงาน

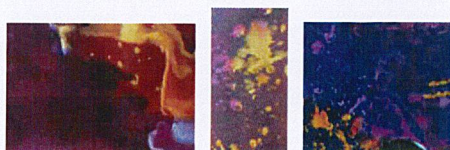
พื้นที่ว่าง (Space)

ภาพประกอบที่ 55 : ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง
ผลงานชิ้นที่ 3

สร้างพื้นที่ว่างให้เกิดความเด่นของรูปทรงคนที่
เกี่ยวกับเนื้อหาและแนวความคิด

พื้นผิว (Texture)

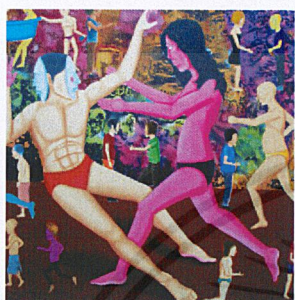
ภาพประกอบที่ 56 : ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว
ผลงานชิ้นที่ 3

พื้นผิวที่มีความเป็นพิเศษในกระบวนการสร้าง
ความหลากหลายให้แก่ผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การวิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะของผลงานชิ้นที่ 4

รูปทรง (Form)

ภาพประกอบที่ 57 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 4/1

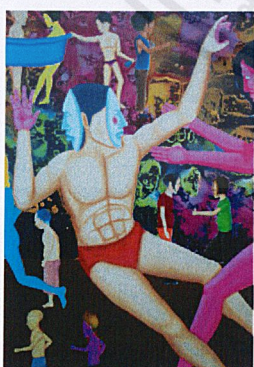
รูปทรงคนกลางผลงานตรงจุดกลางของภาพมี
ความเป็นเด่น บอกถึงแนวความคิดและเนื้อหา
ของผลงาน

ภาพประกอบที่ 58 : ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง
ผลงานชิ้นที่ 4/2

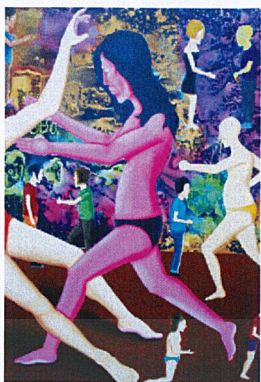
รูปทรงเล็กๆต่างๆของภาพเป็นรูปทรงที่เกิดจาก
แนวความคิดหลัก รวมถึงเป็นการจัดวาง
องค์ประกอบของภาพให้เกิดความกลมกลืน
ภายในผลงาน

น้ำหนัก (Tone)

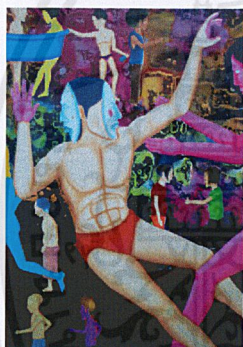
ภาพประกอบที่ 59 : ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก
ผลงานชิ้นที่ 4/1

น้ำหนักของรูปทรงคนผู้ชายเป็นน้ำหนักสีคน
เพื่อแบ่งความสมดุลระหว่างภาพซ้ายและขวา

ภาพประกอบที่ 60 : ภาพแสดงการวิเคราะห์หน้าหนัก
ผลงานชิ้นที่ 4/2

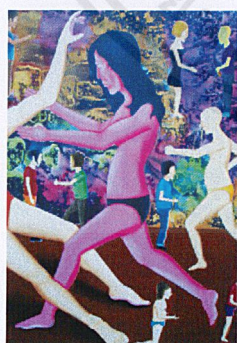
สี (Colour)

ภาพประกอบที่ 61 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 4/1

น้ำหนักของรูปทรงคนผู้หญิงเป็นน้ำหนักสีชมพู
เพื่อแบ่งความสมดุลระหว่างภาพซ้ายและขวา
และสร้างความเด่นของผู้หญิง

สีที่แตกต่างของรูปทรงคนข้างหน้ามีสีที่แตกต่าง
กับพื้นหลังเพื่ออธิบายถึงเนื้อหาของผลงาน

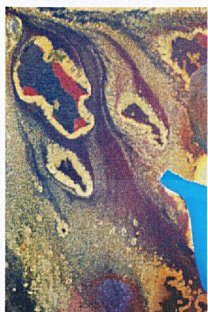

ภาพประกอบที่ 62 : ภาพแสดงการวิเคราะห์สี
ผลงานชิ้นที่ 4/2

สีของรูปทรงคนผู้หญิงเป็นสีชมพู เพื่อ สร้าง
ความเด่นให้แก่ผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิว (Texture)

ภาพประกอบที่ 63 : ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว

ผลงานชิ้นที่ 4

พื้นผิวที่มีความเป็นพิเศษในกระบวนการสร้าง
ความหลากหลายให้แก่ผลงาน

พื้นที่ว่าง (Space)

ภาพประกอบที่ 64 : ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

ผลงานชิ้นที่ 4

สร้างพื้นที่ว่างให้เกิดความเด่นของรูปทรงคนที่
เกี่ยวกับเนื้อหาและแนวความคิด

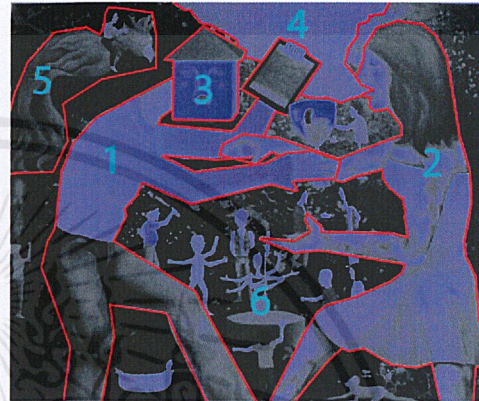
ภาพพื้นสีน้ำตาลเพื่อแบ่งภาพบนล่าง อีกทั้งยัง
เป็นเนื้อหาของผลงาน รวมถึงการจัด
องค์ประกอบของภาพ

การจัดองค์ประกอบภาพ

ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 65 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 1

1. ความกลมกลืน (Harmony)

การใช้โทนสีที่มีน้ำหนักที่แตกต่างของหมายเลข 1,2 เพื่อให้เกิดความเด่น แต่มีพื้นหลังหมายเลข 6 สร้างความกลมกลืนให้แก่ผลงาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

เกิดขึ้นจากการใช้รูปทรง 1,2,3,4,5 เป็นรูปทรงคนต่างๆที่แสดงถึงแนวความคิด ที่ว่าด้วยเรื่องการเสียดสีทางสังคม

3. ความสมดุล (Balance)

มีการสร้างความสมดุลกันของผลงานระหว่างหมายเลข 1 และ 2 ทำให้ภาพไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง และมีการจัดองค์ประกอบของภาพให้อยู่ตรงจุดกลาง

4. สัดส่วน (Proportion)

แบ่งสัดส่วนโดยให้หมายเลข 1,2 อยู่ในระยะหน้า และหมายเลข 5 อยู่ในระยะกลาง และหมายเลข 6 เป็นพื้นหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นเกิดขึ้นจากหมายเลข 1,2 เพราะมีการใช้โทนสีที่ดึงดูดตาและมีรูปทรงที่น่าสนใจ และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน มีน้ำหนักที่และพื้นผิวที่ดูโดดเด่นกว่า

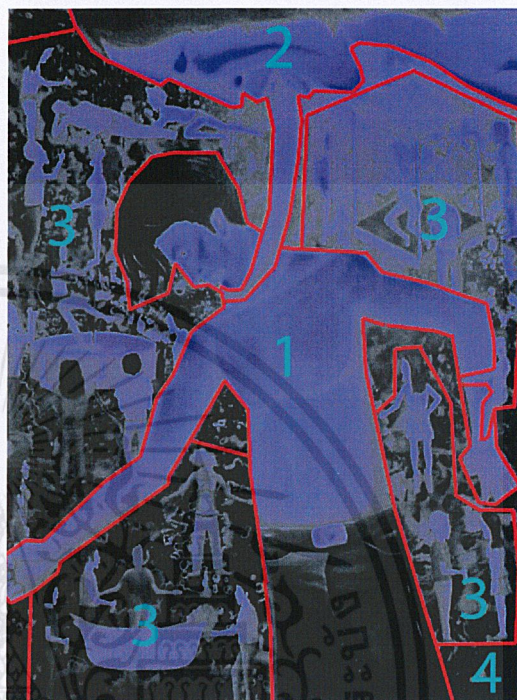
6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ทำทางจากหมายเลข 1,2 มีทำทางที่ดูมีความเคลื่อนไหว รวมถึงภาพหมายเลข 3,4,5 ที่เป็นองค์ประกอบของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 66 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 2

1. ความกลมกลืน (Harmony)

การใช้โทนสีที่มีน้ำหนักที่แตกต่างของหมายเลข 1,2 เพื่อให้เกิดความเด่นและมีหมายเลข 3 สร้างองค์ประกอบภาพให้มีความลงตัว และมีพื้นหลังหมายเลข 6 เป็นพื้นหลัง

2. ความหลากหลาย (Variety)

เกิดขึ้นจากการใช้รูปทรง 1,2,3 เป็นรูปทรงคนต่างๆที่แสดงถึงแนวความคิด ที่ว่าด้วยเรื่องการเสียดสีทางสังคม บอกถึงลักษณะต่างๆของคนในสังคม

3. ความสมดุล (Balance)

มีการสร้างความสมดุลของผลงานหมายเลข 1 ที่อยู่กลางภาพจึงทำให้ผลงานทั้งสองฝั่งเกิดความสมดุลกันอย่างเห็นได้ชัดและหมายเลข 3 มีการจัดแบบกระจายองค์ประกอบกัน

4. สัดส่วน (Proportion)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบ่งสัดส่วนโดยให้หมายเลข 1,2 อยู่ในระยษหน้า และหมายเลข 3 อยู่ในระยษกลาง และหมายเลข 4 เป็นพื้นหลัง

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นเกิดขึ้นจากหมายเลข 1,2 เพราะมีการใช้โทนสีที่ดึงดูดตาและมีรูปทรงที่น่าสนใจ และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน มีน้ำหนักที่และพื้นผิวที่ดูโดดเด่นกว่า

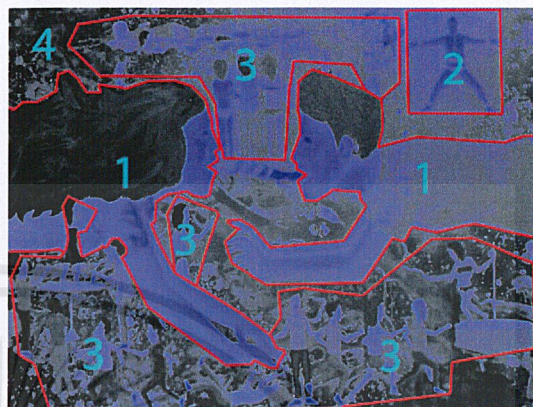
6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ทำทางจากหมายเลข 1,2 มีทำทางที่ดูมีความเคลื่อนไหว รวมถึงภาพหมายเลข 3 ที่เป็นองค์ประกอบของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 67 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony)

การใช้โทนสีที่มีน้ำหนักที่แตกต่างของหมายเลข 1 เพื่อให้เกิดความเด่นและมีหมายเลข 3 สร้างองค์ประกอบภาพให้มีความลงตัว และมีพื้นหลังหมายเลข 4 เป็นพื้นหลัง

2. ความหลากหลาย (Variety)

เกิดขึ้นจากการใช้รูปทรง 1,2,3 เป็นรูปทรงคนต่างๆที่แสดงถึงแนวความคิด ที่ว่าด้วยเรื่องการเสียดสีทางสังคม บอกถึงลักษณะต่างๆของคนในสังคม

3. ความสมดุล (Balance)

มีการสร้างความสมดุลของผลงานหมายเลข 1 ที่อยู่กลางภาพในแนวนอนจึงทำให้ผลงานทั้งสองฝั่งเกิดความสมดุลกันอย่างเห็นได้ชัดและหมายเลข 3 มีการจัดแบบกระจายองค์ประกอบกัน

4. สัดส่วน (Proportion)

แบ่งสัดส่วนโดยให้หมายเลข 1 อยู่ในระยหน้า และหมายเลข 2,3 อยู่ในระยกลางตามลำดับและหมายเลข 4 เป็นพื้นหลัง

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นเกิดขึ้นจากหมายเลข 1 เพราะมีการใช้โทนสีที่ดึงดูดตาและมีรูปทรงที่น่าสนใจ และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน มีน้ำหนักที่และพื้นที่ดูโดดเด่นกว่า

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ท่าทางจากหมายเลข 1,2 มีท่าทางที่ดูมีความเคลื่อนไหว รวมถึงภาพหมายเลข 3 ที่เป็นองค์ประกอบของภาพ

ผลงานชิ้นที่ 4

ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 68 ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 4

1. ความกลมกลืน (Harmony)

เพื่อให้เกิดความเด่นและมีหมายเลข 5 สร้างองค์ประกอบภาพให้มีความลงตัว และมีพื้นหลังหมายเลข 6 เป็นพื้นหลัง

2. ความหลากหลาย (Variety)

เกิดขึ้นจากการใช้รูปทรง 1,2,3,4,5 เป็นรูปทรงคนต่างๆที่แสดงถึงแนวความคิด ที่ว่าด้วยเรื่องการเสียดสีทางสังคม บอกถึงลักษณะต่างๆของคนในสังคม

3. ความสมดุล (Balance)

มีการสร้างความสมดุลของผลงานหมายเลข 1,2 ที่อยู่กลางภาพจึงทำให้ผลงานทั้งสองฝั่งเกิดความสมดุลกันอย่างเห็นได้ชัดและหมายเลข 3,4,5 มีการจัดแบบกระจายองค์ประกอบกันตามลำดับ

4. สัดส่วน (Proportion)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบ่งสัดส่วนโดยให้หมายเลข 1,2 อยู่ในระยหน้า และหมายเลข 3,4,5 อยู่ในระยกลาง ตามลำดับและหมายเลข 6 เป็นพื้นหลัง

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นเกิดขึ้นจากหมายเลข 1,2 เพราะมีการใช้โทนสีที่ดึงดูดตาและมีรูปทรงที่น่าสนใจ และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน มีน้ำหนักที่และพื้นผิวที่ดูโดดเด่นกว่า

6. การเคลื่อนไหว (Movement)

ท่าทางจากหมายเลข 1,2 มีท่าทางที่ดูมีความเคลื่อนไหว รวมถึงรูปทรงภาพหมายเลข 3,4,5 ที่เป็นองค์ประกอบของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปะนี้ ข้าพเจ้าต้องการให้เห็นถึงสังคมในสถานะปัจจุบันที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายด้วยเรื่องของสิ่งเร้าต่างๆในสังคม ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่สถานที่เหล่านี้เปรียบเสมือนสถานที่บำบัดจิตของผู้คน รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ คนบางคนเข้าไปเพียงแค่ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหนัก ดีใจ เสียใจ จนไปถึงคนที่เข้าไปเพื่อพบปะพูดคุยกับเพศตรงข้ามที่ตนไม่รู้จักเพียงเพื่อวัดแรงดึงดูดของตนที่มีต่อเพศตรงข้าม หรือไปเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้าง ข้าพเจ้าเชื่อว่า ครอบครัวและสังคมมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ พฤติกรรมทางเพศ การปิดกั้นเรื่องเพศภายในครอบครัวเพราะคิดว่าไม่เหมาะสมยิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ส่งไปถึงสังคมรอบตัวเช่นเพื่อน การหยิบยกพูดคุย โอ้อวดกันก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทำเพื่อเป็นที่ยอมรับจากสังคมรอบข้าง เพราะสถานที่เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนสถานที่ที่รวมไว้ด้วยบุคคลหลากหลายอารมณ์ หลายจุดประสงค์ ที่เข้ามาหาความสุข ตามความต้องการของตนยิ่งกระตุ้นให้สถานที่ให้บริการเหล่านี้ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากมีสถานบันเทิงเปิดใหม่กันอยู่เยอะมาก มีการหลอกล่อ เชิญชวน ส่งเสริมการขายด้วยวิธีการต่างๆ ทุกคนที่เข้าไปก็เหมือนเข้าไปในอีกโลกที่เราสามารถปลดปล่อยได้อย่างเต็มที่บำบัดตามจุดประสงค์แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ถึงแม้สถานที่เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งผิดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมก็ตาม สถานที่เหล่านี้ก็ยังสามารถนิยมนานอย่างยาวนานและเป็นที่ต้องการของสังคม เราสามารถใช้สถานที่เหล่านี้เป็นตัววัดสภาพจิตใจของคนภายในสังคมได้ ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ชมผลงานตระหนักถึงความจริงของสังคมทุกวันนี้ คนบางกลุ่มในสังคมผ่านมุมมองของข้าพเจ้าที่มีความรู้สึกถึงการประชดประชันเสียดสีของกิจกรรมเหล่านี้ ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคผสม

ข้าพเจ้าได้นำเสนอวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้เจอขึ้นมากับประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง จากการพบเห็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ข้าพเจ้านำความรู้สึกของตนเองเข้ามาใช้ในงานศิลปะเหล่านี้ รวมทั้งการวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าสนใจในเรื่องของภาพร่าง ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลจากความรู้สึกจึงได้เกิดรูปทรงขึ้นและกลายเป็นงานสร้างสรรค์ในผลงานจริงขึ้นมา

บรรณานุกรม

ชลูด นิ่มเสมอ , องค์ประกอบศิลป์ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์ , 2539

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน

Grosenick, U. (Ed.), Taschen, Germany, p.6-25. ISBN 978-3-8228-2954-7 (English edition)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5

<http://www.chekku.com/forums/index.php?topic=923.0>

<http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1402616#ixzz16gNgWj2w>

<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bosch/judge/>

<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bruegel/>

Richard Vine, "Where the Wild Things Were", Art in America, May 1997, pp. 98-111.

Schurian, Walter (2005) Beyond Mere Understanding. In: Fantastic Art, Schurian, W. &)

Sara Krajewski, "Surreal Wisconsin: Surrealism and its Legacy of Wisconsin Art," Madison Art Center, 1998 <http://members.aol.com/MenuBar/surreal/surreal.htm> accessed 3/26/2003

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1

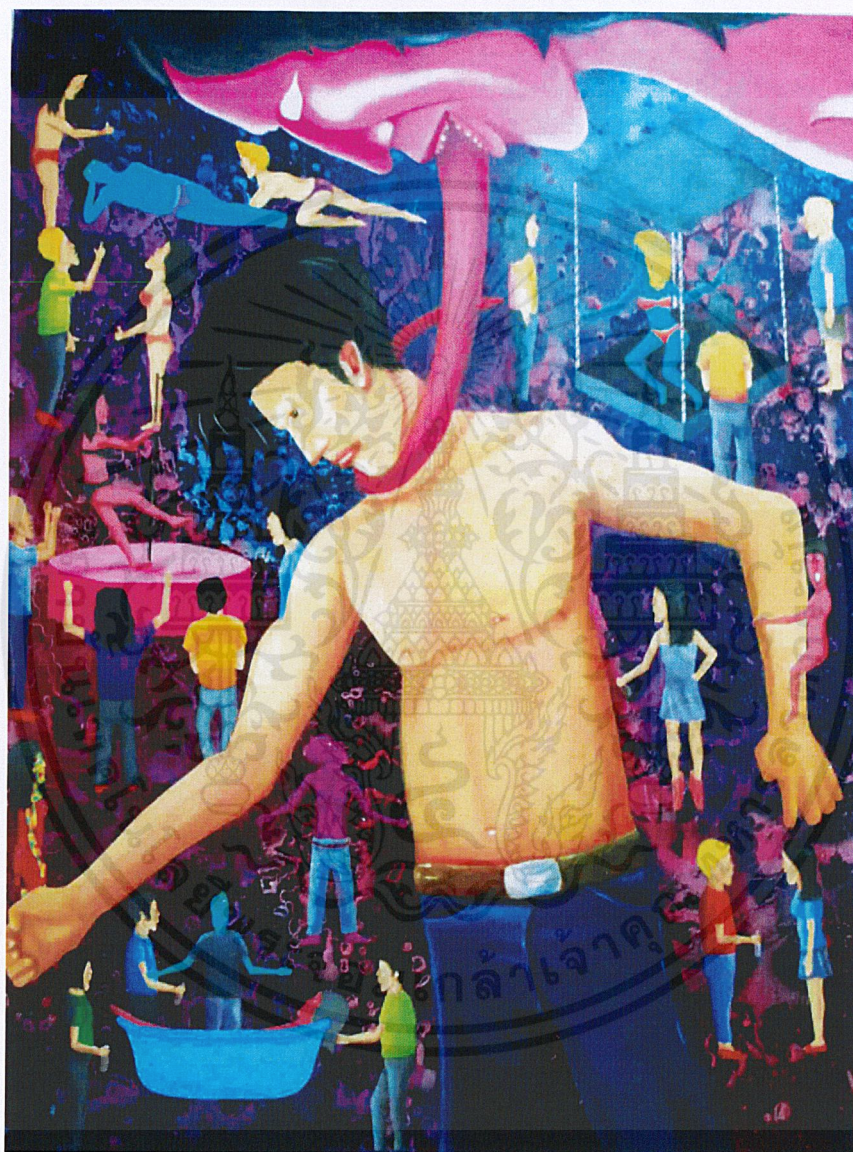
ชื่อผลงาน : SWEET HELL NO.1

เทคนิค : Oil on canvas

ขนาด : 150x180 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : SWEET HELL NO.2

เทคนิค : Oil on canvas

ขนาด : 130x170 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน : SWEET HELL NO.3

เทคนิค : Oil on canvas

ขนาด : 130x170 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน : SWEET HELL NO.4

เทคนิค : Oil on canvas

ขนาด : 140x180 cm.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ นายธนวัฒน์ จุลละเกษ
- เกิด 18 มกราคม 2531
- ที่อยู่ 62/209 แขวงคอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 089-774-6504
- การศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
- ประวัติการแสดงผลงาน
- 2549 - แสดงงานประติมากรรมขนาดเล็ก (Mini sculpture 2)
- 2552 - แสดงงานประติมากรรมขนาดเล็ก (Mini sculpture 3)