

ข้าพเจ้าและภาพยนตร์

Movie and I

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2557-2558

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

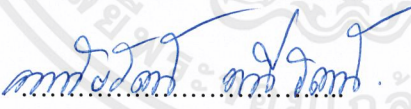

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร กงคา)

 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน) (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว) (อาจารย์อนุพงษ์ จันทร์)

 กรรมการ กรรมการ
(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์) (อาจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

 กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อติดา จันทังเพ็ชร)

 อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ข้าพเจ้าและภาพยนตร์
	Movie and I
ชื่อ	นาย รัชต์ จุลชาติ
รหัสนักศึกษา	54020503
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2557 - 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ หทัยรัตน์ มณีรัตน์

บทคัดย่อ

ในยุคนี้สื่อทางภาพยนตร์นั้นได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย หลากหลายช่องทาง และหลากหลายจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อโฆษณา บอกเล่าข้อเท็จจริง บอกเล่าแนวคิด บอกเล่าเรื่องราว หรือแม้กระทั่งเป็นสื่อหนึ่งในผลงานศิลปะ ซึ่งภาพยนตร์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำเสนอความต้องการของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีและช่วยสร้างความพิเศษได้มากกว่าสื่อศิลปะอื่นๆ คือเรื่องของเวลา (Time) จึงสามารถนำเสนอข้อมูล อารมณ์ได้อย่างครบถ้วนซึ่งวัฒนธรรมของภาพยนตร์นั้นยังถูกใช้เป็นที่สำคัญมากในการเผยแพร่วัฒนธรรมป๊อป (Pop Culture) ซึ่งในปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์การเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต ทำให้เรารับวัฒนธรรมอื่นมาอย่างง่ายดาย

ข้าพเจ้าได้หยิบใช้วิธีคิดนี้มาสู่การถ่ายทอดแสดงออก ผ่านผลงานจิตรกรรม โดยการใช้สื่อและช่องทางของภาพยนตร์นั้นเป็นเครื่องมือ โดยหยิบยกจากที่เกิดแรงปะทะต่อตัวข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้นำจากที่สะท้อนในอารมณ์ของความรักที่ผิดหวัง ความเศร้าและความเหงา ในภาพยนตร์เรื่องต่างๆ โดยข้าพเจ้าจะตั้งจุดสนใจไปที่การนำเสนอบรรยากาศของฉากภาพยนตร์นั้นๆผ่านงานจิตรกรรมที่แสดงออกทางด้านอารมณ์ของบรรยากาศไปในการรับรู้แบบโรแมนติก มีการใช้สีและการแทนค่าพื้นผิวที่เห็นจริง และการใช้องค์ประกอบตามฉากของภาพยนตร์เพื่อนำให้เกิดความรู้สึกถึงประสบการณ์ร่วมที่ทุกคนมีความคุ้นชินต่อองค์ประกอบที่เป็นภาพจำก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมต่อสื่อกลางที่ต้องการนำเสนอ

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ หทัยรัตน์ มณีรัตน์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

รัชต์ จุลชาติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากภาพยนตร์	6
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	9
2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์	11
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	12
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	12
3.2 กระบวนการสร้างงาน	18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	19
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	19
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	25
บทที่ 5 บทสรุป	30
เอกสารอ้างอิง	31
ภาพผลงานศิลปะ	32
ประวัติผู้เขียน	41

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ภาพประกอบที่ 1 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง Chungking Express (1994)	5
2. ภาพประกอบที่ 2 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง Blue Valentine (2010)	6
3. ภาพประกอบที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง In the Mood for Love (2000)	7
4. ภาพประกอบที่ 4 ภาพยนตร์เรื่อง Ashes of time (1994)	7
5. ภาพประกอบที่ 5 ภาพยนตร์เรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)	8
6. ภาพประกอบที่ 6 ภาพยนตร์เรื่อง Mood Indigo (2013)	8
7. ภาพประกอบที่ 7 Peter Doig, Concrete Cabin (1994), Oil on canvas 198x275cm	9
8. ภาพประกอบที่ 8 Peter Doig, Untitled, Oil on canvas	9
9. ภาพประกอบที่ 9 Kim Dorland, March Break, Oil and acrylic on linen	10
10. ภาพประกอบที่ 10 Kim Dorland, Fuck Love Oil, acrylic and spray paint on panel	10
11. ภาพประกอบที่ 11 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	13
12. ภาพประกอบที่ 12 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	13
13. ภาพประกอบที่ 13 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	14
14. ภาพประกอบที่ 14 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	15
15. ภาพประกอบที่ 15 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	15
16. ภาพประกอบที่ 16 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3	16
17. ภาพประกอบที่ 17 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1	17
18. ภาพประกอบที่ 18 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2	17
19. ภาพประกอบที่ 19 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 3	17
20. ภาพประกอบที่ 20 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 4	17
21. ภาพประกอบที่ 21 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 5	17
22. ภาพประกอบที่ 22 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 6	17
23. ภาพประกอบที่ 23 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 7	18
24. ภาพประกอบที่ 24 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 8	18
25. ภาพประกอบที่ 25 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	20
26. ภาพประกอบที่ 26 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	20
27. ภาพประกอบที่ 27 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	21

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
28. ภาพประกอบที่ 28 ผลงานชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	22
29. ภาพประกอบที่ 29 ผลงานชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	22
30. ภาพประกอบที่ 30 ผลงานชุดที่ 3	23
31. ภาพประกอบที่ 31 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	25
32. ภาพประกอบที่ 32 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	25
33. ภาพประกอบที่ 33 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	26
34. ภาพประกอบที่ 34 ผลงานชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	27
35. ภาพประกอบที่ 35 ผลงานชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	28
36. ภาพประกอบที่ 36 ผลงานชุดที่ 3	29
37. ภาพประกอบที่ 37 The Behind Scene 1 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 90 x 160 ซม.	33
38. ภาพประกอบที่ 38 The Behind Scene 2 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 90 x 160 ซม.	34
39. ภาพประกอบที่ 39 The Behind Scene 3 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 90 x 160 ซม.	35
40. ภาพประกอบที่ 40 Untitled เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 150 x 250 ซม.	36
41. ภาพประกอบที่ 41 Untitled เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 150 x 250 ซม.	37
42. ภาพประกอบที่ 42 Portrait 1 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 50 ซม.	38
43. ภาพประกอบที่ 43 Portrait 2 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 50 ซม.	38
44. ภาพประกอบที่ 44 Portrait 3 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 50 ซม.	39
45. ภาพประกอบที่ 45 Portrait 4 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 50 ซม.	39

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
46. ภาพประกอบที่ 46 Portrait 5 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 50 ซม.	40
47. ภาพประกอบที่ 47 Portrait 6 เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 50 ซม.	40

บทที่ 1

บทนำ

ในยุคนี้สื่อทางภาพยนตร์นั้นได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย หลากหลายช่องทาง และหลากหลายจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อโฆษณา บอกเล่าข้อเท็จจริง บอกเล่าแนวคิด บอกเล่าเรื่องราว หรือแม้กระทั่งเป็นสื่อหนึ่งในผลงานศิลปะ ซึ่งภาพยนตร์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำเสนอความต้องการของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีและช่วยสร้างความพิเศษได้มากกว่าสื่อศิลปะอื่นๆคือเรื่องของเวลา (Time) จึงสามารถนำเสนอข้อมูล อารมณ์ได้อย่างครบถ้วนซึ่งวัฒนธรรมของภาพยนตร์นั้นยังถูกใช้เป็นที่สำคัญมากในการเผยแพร่วัฒนธรรมป๊อป (Pop Culture) ซึ่งในปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์การเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต ทำให้เรารับวัฒนธรรมอื่นมาอย่างง่ายดาย

1.1 ความสำคัญของโครงการ

สื่อทางภาพยนตร์ในปัจจุบันนั้นเป็นสื่อหนึ่งที่ทรงอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้รับสื่อเป็นอย่างมาก ในสังคมปัจจุบัน และในตัวของสื่อแบบภาพยนตร์เองนั้นยังสามารถสร้างการรับรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบทั้งยังเป็นสื่อที่สามารถพบเจอได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง สามารถที่จะเสพรับได้ในหลากหลายช่องทาง เป็นเหตุผลให้มนุษย์ในยุคสมัยนี้มักจะได้รับมุมมองประสบการณ์จากสื่อภาพยนตร์บันทึกอยู่ในส่วนหนึ่งของความจำและการรับรู้ของตน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้อหา บทสนทนา บรรยากาศ หรือแม้แต่องค์ประกอบภาพต่างๆที่เป็นองค์ประกอบแบบภาพยนตร์

เมื่อกลับมาสู่ประสบการณ์ซึ่งได้ประสบในชีวิตจริงนั้นเรายังมักจะหยิบยืมประสบการณ์ทางภาพยนตร์ที่ได้เสพมาสวมทับกับประสบการณ์ของตนเองอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของการพลอดรักกันอย่างโรแมนติคหวานชื่น ฉากแอคชั่นของฮีโร่ในดวงใจ ชีวิตที่ถูกกักกันแต่ไม่แสดงออก หรือแม้แต่ภาพโศกนาฏกรรม โศกเศร้าที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามจนเลือนลางอิจฉา

ข้าพเจ้านั้นเองเป็นบุคคลหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของภาพยนตร์นี้ และในหลายต่อหลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้หยิบยืมประสบการณ์ทางสื่อภาพยนตร์มาสวมทับร่วมกับประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติเมื่อเราต้องการหลบเลี่ยงและหลีกเลี่ยงจากความเป็นจริงของประสบการณ์ชีวิตที่อาจดูน่าเบื่อหน่าย ไม่ได้สวยงามเป็นดังที่คิดหรืออาจจะเป็นความต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตจากประสบการณ์ที่ตนเป็นอยู่ให้เกิดความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น ข้าพเจ้าจึงสนใจในปรากฏการณ์จากประสบการณ์ที่ได้รับและนำมาสวมทับกับความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าหิยประสบการณ์จากภาพยนตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง มาแทนที่กันเสมอ ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดภาพจำจากภาพยนตร์ ที่ส่งผลต่อข้าพเจ้า ผ่านภาพฉาก ของภาพยนตร์ และด้วยความที่ภาพยนตร์มีทั้งความเป็นที่นิยม แพร่หลาย และมีช่องทาง รูปแบบ ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้หลากหลาย ทำให้ง่ายต่อการเกิดความรู้สึกร่วมทางประสบการณ์ต่อผู้ชม

ข้าพเจ้ามองถึงประสบการณ์การรับรู้ถึงความโรแมนติกในภาพยนตร์ โดยข้าพเจ้าได้ใช้ฉาก ของภาพยนตร์ที่สร้างความรู้สึกสะเทือนอารมณ์และความเหงา เช่น ฉากของสถานที่เปลี่ยวเปลี่ยว และฉากของตัวละครที่กำลังเดินจากลา เป็นต้นแบบในการสร้างงานจิตรกรรม ซึ่งในความเห็นของ ข้าพเจ้า จิตรกรรมเป็นสื่อภาพหนึ่งสองมิติ ที่มีความเป็นต้นฉบับใหม่จากต้นฉบับเดิมที่เป็นฉาก ภาพยนตร์ ซึ่งภาพที่วาดขึ้นใหม่จะเกิดการแทนที่ด้วยสีและพื้นผิว เกิดการรับรู้ที่ต่างจากภาพ ต้นแบบที่นำมาจากภาพยนตร์ ซึ่งภาพนั้นมีความสมจริงทั้งรูปทรง แสงและสี แต่เมื่อภาพต้นแบบ นั้นอยู่ในสื่อจิตรกรรมที่ใช้เพียงสีเป็นสื่อในการทำงาน รายละเอียดและความสมจริงของภาพต้น แบบเดิม ได้ถูกลดทอนลงและถูกแทนที่ด้วยพื้นผิวที่ต่างออกไป ซึ่งในความไม่สมจริงนี้สามารถ นำไปสู่การสังเคราะห์ประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับจากจิตรกรรมและสร้างจินตนาการที่มีความเป็น ส่วนตัวต่อประสบการณ์ในแต่ละบุคคล

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. นำเสนอความโรแมนติกในสื่อภาพยนตร์ เพื่อนำเสนอความเป็นอารมณ์ร่วมทาง ประสบการณ์ที่เกิดแรงปะทะกับข้าพเจ้า โดยถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรม เพื่อสะท้อนการใช้ชีวิตตามภาพจำซึ่งได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. เป็นการนำเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ ประสบ และประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากสื่อภาพยนตร์ รวมถึงการรับรู้ต่อ ประสบการณ์และความเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในภาพยนตร์ที่ส่งผลและเกิดปฏิกิริยาต่อ ประสบการณ์ของมนุษย์ ผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรม
2. จำนวนผลงานมี 3 ชุด
 - ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 3 ชิ้น ชิ้นที่ 1 ขนาดผลงาน 90 x 160 ซม.
 - ชิ้นที่ 2 ขนาดผลงาน 90 x 160 ซม.
 - ชิ้นที่ 3 ขนาดผลงาน 90 x 160 ซม.
 - ชุดที่ 2 มีทั้งหมด 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 ขนาดผลงาน 150 x 250 ซม.
 - ชิ้นที่ 2 ขนาดผลงาน 150 x 250 ซม.

- ชุดที่ 3 มีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ขนาดผลงาน 50 x 50 ซม.
 ชั้นที่ 2 ขนาดผลงาน 50 x 50 ซม.
 ชั้นที่ 3 ขนาดผลงาน 50 x 50 ซม.
 ชั้นที่ 4 ขนาดผลงาน 50 x 50 ซม.
 ชั้นที่ 5 ขนาดผลงาน 50 x 50 ซม.
 ชั้นที่ 6 ขนาดผลงาน 50 x 50 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

จากประโยคหนึ่งในหนังสือเรื่อง สองเงาในเกาหลี ของ ทรงกลด บางยี่ขัน “บนท้องฟ้าในยามค่ำคืน นิทานมีพลังมากพอจะหักกลบล้างทุกทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเรื่องท้องฟ้าและดวงดาว นิทานเกี่ยวกับดวงดาวก็เหมือนกับดวงดาวนั้นแหละ มันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นหรือไม่เห็น รู้หรือไม่รู้ และเคยมองหรือไม่เคยมอง เท่านั้นเอง” ซึ่งประโยคนี้เองเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าคิดว่า การที่เราดูดาวแล้วรู้สึกถึงความโรแมนติกเป็นเพราะแสงของดวงดาว หรือเพราะนิทานเกี่ยวกับดวงดาวที่ทำให้การดูดาวมีความโรแมนติก ข้าพเจ้าคิดกลับมาสู่ความเป็นภาพยนตร์เช่นกัน คือ การที่เรารู้สึกถึงความโรแมนติกในชีวิตจริงอาจเป็นเพราะเรื่องราวสุดประทับใจในฉากภาพยนตร์

จากที่กล่าวมาในบทที่หนึ่งถึงสื่อทางภาพยนตร์ซึ่งทุกคนมักจะต้องเคยเห็นผ่านตามาไม่มากนัก้อย และหลายๆคนคงมีเรื่องประทับใจและบันทึกความประทับใจที่มีต่อภาพยนตร์นั้นไว้ซึ่งในตัวผลงานในชุดนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนที่ข้าพเจ้าพยายามกลับมาคิดทบทวนต่อภาระกิจของตัวเอง ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าค่อนข้างมีอารมณ์ความรู้สึกเศร้า ปนอารมณ์เหงาๆ และในขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกต่อการกระทำนั้นว่าเป็นการกระทำที่ “โรแมนติก” จากนั้นข้าพเจ้าจึงเกิดคำถามต่อมาว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้านั้นเกิดความรู้สึก “โรแมนติก” ทั้งนี้สภาพบรรยากาศต่างๆรอบตัวข้าพเจ้าเป็นเพียงบรรยากาศเดิมๆ อาจจะเป็นเพียงแต่ข้าพเจ้าได้คิดและทดแทนตัวเองเหมือนดังกับพระเอกหนังสักเรื่องหนึ่ง

ในด้านของภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามักจะเกิดความรู้สึกร่วมต่อหนังที่มีส่วนของอารมณ์และบรรยากาศของความเหงา อาจจะทั้งด้วยสีและบรรยากาศของหนังประเภทนี้ หรืออาจจะเป็นบทหนังที่ถูกสร้างและเรียบเรียงอย่างคมคาย ฉะนั้นความเป็นฉากที่ข้าพเจ้ามักจะหยิบยกมาใช้ในงานของข้าพเจ้านั้นจึงมักจะเป็นฉากที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบของความเศร้าสร้อย หงอยเหงานี้ และไม่ได้จำกัดว่าภาพยนตร์ที่ข้าพเจ้าได้หยิบยกมาใช้นั้นจะต้องเป็นหนังเศร้าเคล้าน้ำตาเพียงอย่างเดียว อาจเป็นไปได้ทั้งหนังแนว Comedy (ตลก) Action (แอคชั่น) หรือ Thriller (แนวสยองขวัญ) ขอเพียงแต่มีฉากของความประทับใจที่สามารถแสดงออกได้ถึงความเหงา ความเศร้า และความรู้สึกเดียวดาย

Blue Valentine กำกับโดย Derek Cianfrance นำแสดงโดย Ryan Gosling และ Michelle Williams ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ส่งอิทธิพลทางการรับรู้ต่อข้าพเจ้าในหลายๆทาง ในมุมมองของความเศร้า เหงา และ โรแมนติกในรูปแบบของผู้ชาย การเล่าเรื่องจะตัดภาพสลับไปมาระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ในอดีต โดยภาพเหตุการณ์ในอดีตจะเป็นช่วงเวลา ที่ ตัวเอกทั้งสองคนเพิ่งเริ่มรู้จักและเริ่มคบหากัน ส่วนเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น เป็นช่วงเวลา ที่ทั้งสองคนได้แต่งงานกันได้หลายปี ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนและสองช่วงเวลานี้กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการใช้ภาพและโทนสีจะมีส่วนประกอบของสีน้ำเงินค่อนข้างมากในฉากของเหตุการณ์ปัจจุบัน อารมณ์ของคู่รักที่ความรักมีจุดระเหิดระเห่งและพยายามจะเชื่อมสัมพันธ์กันให้กลับมาชุ่มชื้นดั่งเก่า

ในด้านของผู้กำกับที่ส่งอิทธิพลต่อข้าพเจ้าในเรื่องของความเหงาได้มากที่สุดคงไม่พ้นผู้กำกับอย่าง หว่องกาไว (17 July 1956, Shanghai, China)(Chungking Express,1994 In the Mood For Love,2000 My Blue Berry Night,2007) ซึ่งองค์ประกอบภาพยนตร์ ด้านมุมมองที่มักจะถูกใช้เหมือนการแอบดู การจัดแสงที่แสดงถึงความเดียวดาย โดยผ่านผู้กำกับกล้องอย่าง คริส โดเฟอร์คอยด์ และเนื้อหาที่เต็มไปด้วยเรื่องของการ พบเจอ พบรัก และลาจาก ซึ่งสำหรับข้าพเจ้าในมุมมองของภาพยนตร์ที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพล หรือมุมมองที่ข้าพเจ้าได้มองถึงความ โรแมนติกที่ได้ปรากฏอยู่ในสื่อภาพยนตร์มักจะเต็มไปด้วยเนื้อหาและเรื่องราวของการ พบเจอ พบรัก และลาจาก อยู่เสมอๆ

ภาพประกอบที่ 1 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง Chungking Express (1994)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 2 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง Blue Valentine (2010)

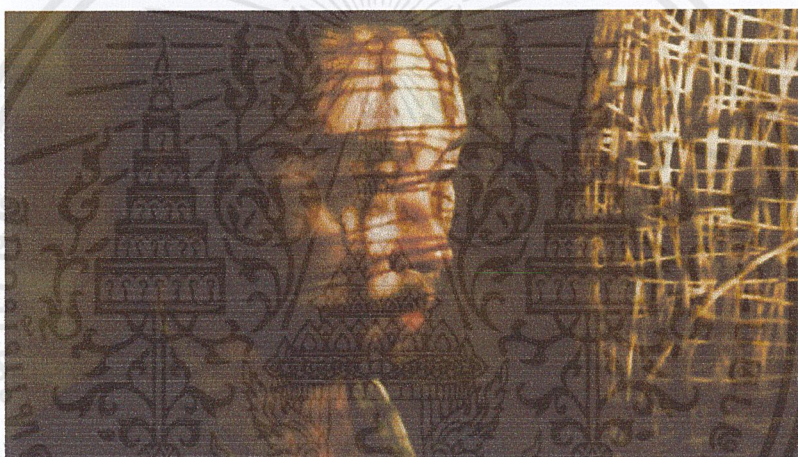
ฉะนั้นความเป็นอิทธิพล และอำนาจของการรับรู้ทางสื่อภาพยนตร์ที่ถูกครอบคลุมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และสามารถเปลี่ยนการรับรู้ต่อชีวิตประจำวันต่างๆ ไปของแต่ละบุคคล ข้าพเจ้าจึงจึงนำเรื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอผลงานชุดนี้ที่ว่าด้วยมุมมองการรับรู้ที่เป็นแบบแผนในองค์ประกอบทางภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อข้าพเจ้า

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากภาพยนตร์

จากตัวตนของข้าพเจ้าที่ได้นำภาพต้นแบบจากฉากของภาพยนตร์ที่นำเสนอรูปแบบบางอย่างของสื่อภาพยนตร์ ฉะนั้นอิทธิพลในด้านการกำกับองค์ประกอบจึงถูกหยิบยกมาใช้เสมอๆซึ่งอิทธิพลทางด้านภาพที่ข้าพเจ้าได้รับก็เช่นจาก WongKarWai, Michel Gondry หรือ หนึ่งอย่าง Scott Pilgrim vs. the World(2010) ของ Edgar Wright ที่สร้างจากหนังสือการ์ตูนของ Bryan Lee O'Malley

ภาพประกอบที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง In the Mood for Love (2000)

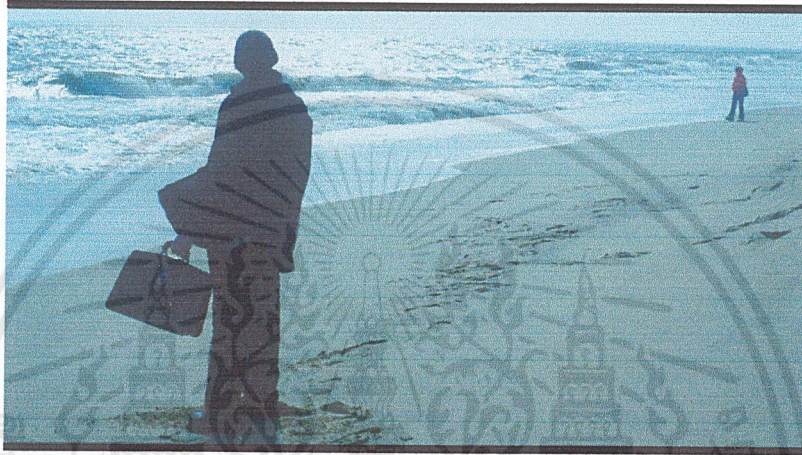

ภาพประกอบที่ 4 ภาพยนตร์เรื่อง Ashes of time (1994)

ในตัวผลงานของ หว่องกาไว นั้นมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้กำกับสุดเหวี่ยง และแสนโรแมนติก จากการจัดแสง และมุมกล้องที่มีเอกลักษณ์มากในช่วงยุคหนึ่ง จนเป็นต้นแบบให้ผู้กำกับยุคใหม่ หลายคน ในการสรรค์สร้างองค์ประกอบภาพขึ้นมาในฉากภาพยนตร์ และ นอกจากนั้น เนื้อหาในภาพยนตร์ของ หว่องกาไว นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของการพบเจอและพลัดพราก ซึ่งเหล่าตัวละครในภาพยนตร์ของ หว่องกาไว นั้นส่วนมากแทบจะไม่เคยพบความสุขสมเลย แต่ในความผิดหวัง ความเศร้า และความทุกข์ นั้น หว่องกาไว สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาได้อย่างสวยงามจนอาจเผลอทำให้เห็นว่าความทุกข์ระทมผิดหวังเหล่านี้ดูน่าอิจฉาและชวนให้ลิ้มลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผู้กำกับอีกท่านหนึ่งได้แก่ผู้กำกับชาวฝรั่งเศส Michel Gondry ซึ่งมีเทคนิคการถ่าย และการตัดต่อภาพได้อย่างมีเสน่ห์ ซึ่งภาพยนตร์ของ Gondry นั้นสามารถนำเสนอเรื่องของความเหงาได้อย่างร้ายกาจเช่นกัน ซึ่งความเหงาของ Gondry เองนั้นจะเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ เช่น กระบวนการลบความทรงจำ ใน Eternal Sunshine of the Spotless Mind การหลงอยู่ระหว่างความจริงและความฝัน ใน Science of Sleep หรือ ภรรยาสุดที่รักที่เสียชีวิตเพราะมีดอกไม้เติบโตอยู่ในปอด

ภาพประกอบที่ 5 ภาพยนตร์เรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

ภาพประกอบที่ 6 ภาพยนตร์เรื่อง Mood Indigo (2013)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ในการทำงานของศิลปินที่ทำงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าค่อนข้างจะสนใจการแทนที่พื้นผิวงานจิตรกรรม ของ Peter Doig(17 April 1959 age 55 Edinburgh, Scotland, UK) และ Kim Dorland (Born 1974, Wainwright, Alberta, Canada Lives and works in Toronto, Canada)

โดยรูปแบบงานของทั้งสองคนนี้ แตกต่างกันพอสมควรในวิธีการสร้างงาน แต่ข้าพเจ้าสนใจในรูปแบบการตัดทอนและแทนค่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในผลงานของทั้งสองคน ซึ่งล้วนแต่มีเอกลักษณ์ในการตัดทอนที่แตกต่างกัน

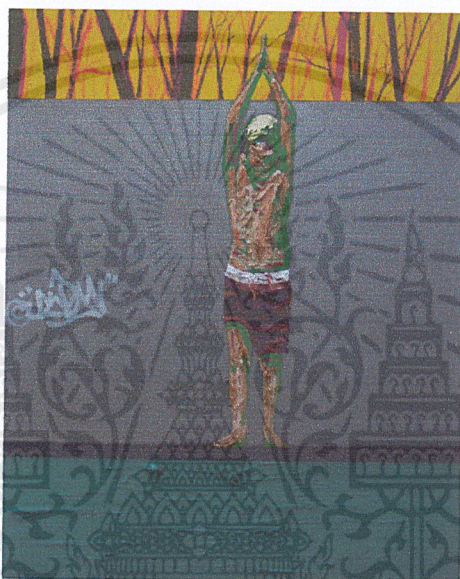
ภาพประกอบที่ 7 Peter Doig, Concrete Cabin (1994), Oil on canvas 198x275cm

ภาพประกอบที่ 8 Peter Doig, Untitled, Oil on canvas

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนรูปแบบของ Kim Dorland นั้น จะมีความน่าสนใจในมวลของสี ที่จะมีแตกต่างและสร้างอารมณ์ขึ้นมาจากการใช้สีที่ผิดไปจากความเป็นจริง ที่บาง และ การใช้เนื้อสีที่หนาแน่น การสร้างพื้นผิวจากเนื้อสีได้อย่างน่าตกใจ ทำให้เกิดการปลุกจุดเด่นและการทำลายความจริงบางอย่างในตัวภาพออกไป และเกิดการตีความและให้ความหมายต่อเนื้อหาในส่วนนั้นใหม่ โดยวิธีการสร้างภาพจากการตัดทอนรายละเอียดของรูปทรงของ Dorland นั้นค่อนข้างชัดเจนมากในการหยิบยืมวิธีการนั้นมาใช้ การตัดทอนค่าน้ำหนักของสีจนแทบจะเป็นน้ำหนักเดียว แต่ยังสามารถคงความรู้สึกของค่าน้ำหนักจริงไว้ได้

ภาพประกอบที่ 9 Kim Dorland, March Break Oil and acrylic on linen over wood panel
48 x 60 in.

ภาพประกอบที่ 10 Kim Dorland, Fuck Love Oil, acrylic, spray paint and ink on panel

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์

ประสบการณ์ทางภาพยนตร์นั้นมักมีส่วนร่วมในการสร้างภาพจินตนาการ สร้างความประทับใจหรือจนก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่างๆ ข้าพเจ้าสนใจในประสบการณ์ที่สื่อภาพยนตร์ได้ส่งมอบส่งผ่านต่อมายังตัวบุคคล ซึ่งในการเสพภาพยนตร์ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป ข้าพเจ้าจึงพยายามที่จะหาความรู้ที่มาร่วมในภาพจำของภาพยนตร์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ข้าพเจ้าหยิบประสบการณ์จากภาพยนตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาแทนที่กันเสมอ ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดภาพจำจากภาพยนตร์ ที่ส่งผลต่อข้าพเจ้า ผ่านภาพของภาพยนตร์ และด้วยความที่ภาพยนตร์มีทั้งความเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและมีความเป็นที่นิยม ทำให้ง่ายต่อการเกิดความรู้ที่มาร่วมทางประสบการณ์ต่อผู้ชม

ข้าพเจ้ามองถึงประสบการณ์การรับรู้ถึงความ Romantic ในภาพยนตร์ โดยข้าพเจ้าได้ใช้ฉากของภาพยนตร์ที่สร้างความรู้สึกสะท้อนอารมณ์ และ ความเหงา เช่น ฉากของสถานที่ที่เปลี่ยวเปลี่ยว และ ฉากของตัวละครที่กำลังเดินจากลา เป็นต้นแบบในการสร้างงานจิตรกรรม ซึ่งในความเห็นของข้าพเจ้า จิตรกรรมเป็นสื่อภาพนิ่งสองมิติ ที่มีความเป็นต้นฉบับใหม่จากต้นฉบับเดิมที่เป็นฉากภาพยนตร์ ซึ่งภาพที่วาดขึ้นใหม่จะเกิดการแทนที่ด้วยสีและพื้นผิว เกิดการรับรู้ที่ต่างจากภาพต้นแบบที่นำมาจากภาพยนตร์ ซึ่งภาพนั้นมีความสมจริงทั้งรูปทรง แสงและสี แต่เมื่อภาพต้นแบบนั้นอยู่ในสื่อจิตรกรรมที่ใช้เพียงสีเป็นสื่อในการทำงาน รายละเอียดและความสมจริงของภาพต้นแบบเดิมได้ถูกลดทอนลงและถูกแทนที่ด้วยพื้นผิวที่ต่างออกไป ซึ่งในความไม่สมจริงนี้สามารถนำไปสู่การสังเคราะห์ประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับจากจิตรกรรมและสร้างจินตนาการที่มีความเป็นส่วนตัวต่อประสบการณ์ในแต่ละบุคคลซึ่งความเป็นอารมณ์ของภาพที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นไม่ได้แสดงอารมณ์เดียวกับภาพที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ ซึ่งสิ่งที่ถูกตัดออกไปเมื่อนำภาพมาสู่ความเป็นงานจิตรกรรมคือ เวลา การรับรู้ของผู้ชมจึงสร้างได้จากความเป็นทัศนธาตุที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของต้นแบบ เช่น การตัดทอนรายละเอียดของคน การปรับระยะความชัดตื้น ชัดลึก การสร้างพื้นผิวใหม่ด้วยเนื้อสี การเห็นมวลของสี ต่างๆนี้ ได้สร้างความรู้สึกใหม่ที่มีต่อภาพ และสร้างเนื้อหาและการตีความใหม่ โดยคงความเป็นองค์ประกอบเดิมของภาพยนตร์เอาไว้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

รูปแบบการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้านั้นเป็นการนำภาพต้นแบบซึ่งนำมาจากฉากภาพยนตร์ที่เกิดความประทับใจ เกิดภาพจำ และเกิดแรงกระตุ้นต่อภาพนั้น วิเคราะห์และหาความหมายต่อสิ่งที่ภาพต่างๆ ในภาพยนตร์เพื่อนำมาจัดวางและสร้างความหมาย การนำเสนอใหม่ โดยนำเสนอแนวคิดเหล่านี้ผ่านทางรูปแบบของงานจิตรกรรมประเภท New Image Painting ซึ่งจะเกิดการแทนค่าส่วนต่างๆ ในภาพขึ้นและนำไปสู่ความรู้สึก และ ความหมายใหม่

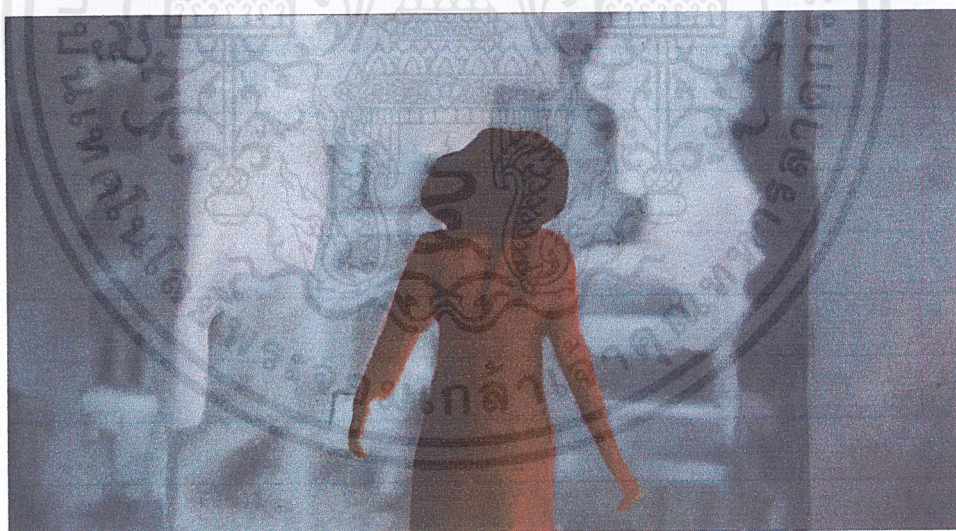
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ในกระบวนการของการสร้างภาพร่างนั้น เริ่มจากการหาภาพต้นแบบซึ่งได้นำมาจากภาพยนตร์ที่ข้าพเจ้าประทับใจในภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา อารมณ์ การรับรู้ ต่อความเศร้า ความผิดหวัง ความเหงา โดยข้าพเจ้าอ้างอิงแนวความคิดหลักจากกระบวนการผลิตภาพยนตร์ของห้อง กาวี ซึ่งเป็นผู้กำกับ ซึ่งโด่งดังจากการกำกับภาพความเหงาที่เป็นเอกลักษณ์จนเป็นต้นแบบการสร้างมุมมองภาพยนตร์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้กำกับรุ่นต่อๆ มาอีกหลายคน ข้าพเจ้าจึงหยิบใช้ฉากที่มีอารมณ์ รูปแบบ และองค์ประกอบที่มีความคล้ายกันกับรูปแบบของห้อง กาวี หรือ ในบางภาพก็ได้หยิบยกภาพจากภาพยนตร์ห้อง กาวี มานำเสนอโดยการตัดทอนเนื้อหาของภาพ แต่ยังคงอารมณ์ของบรรยากาศในภาพไว้ในตัวงานจิตรกรรม

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 11 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 12 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 13 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 1

ในภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้านั้นสนใจในภาพจำของความเหงาในภาพยนตร์ ซึ่งความเหงาในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้หยิบเรื่องของ การจากลา เนื่องจากความเหงาเกิดขึ้นตลอดกับความผิดหวัง การพบปะ และ จากลา ข้าพเจ้าจึงมองว่าภาพของแผ่นหลังนั้นสามารถใช้เป็นภาพแทนของความเหงาได้

ข้าพเจ้านำภาพที่มีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันซึ่งภาพที่เลือกมาล้วนเป็นแผ่นหลังของการเดินจากลาจากบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อนำเสนอความเป็นภาพจำและความเป็นที่นิยมของรูปแบบในฉากภาพยนตร์

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 1, 2 และ 3 ไปขยายเป็นงานจริงองค์ประกอบซึ่งเป็นองค์ประกอบเดียวกันสามารถนำไปสู่ความรู้สึกของภาพติดตา มีการตัดทอนของสีและการแทนค่าขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกของการรับรู้ได้ต่างจากภาพยนตร์ต้นฉบับ

ภาพร่างชุดที่ 2

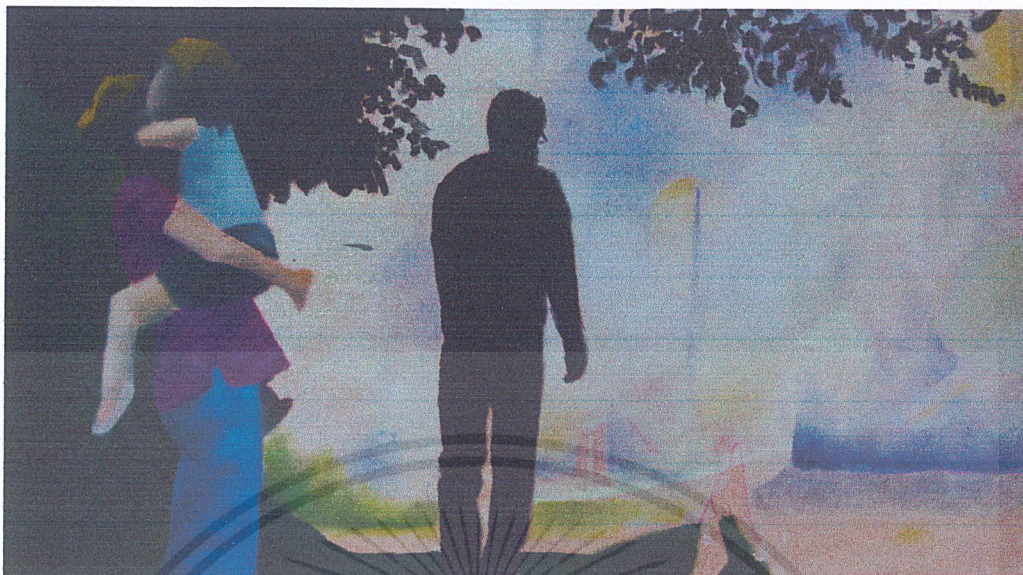

ภาพประกอบที่ 14 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 15 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 16 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3

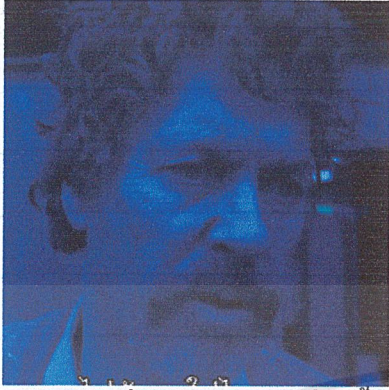
ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างในชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าก็ยังคงใช้ภาพของแผ่นหลังอยู่ แต่ในภาพร่างชุดนี้ ข้าพเจ้าพยายามดึงเอาบริบทโดยรอบของบุคคลให้แสดงผลมากยิ่งขึ้น เช่น ความกว้างขวางของพื้นที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือความเป็นสถานที่และวิวทิวทัศน์ โดยข้าพเจ้าได้สร้างขนาดของตัวผลงานให้มีขนาดใหญ่ในผลงานจริงเพื่อเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางและสามารถดึงดูดผู้ชมให้รับรู้ถึงความอ้างว้างของพื้นที่ได้

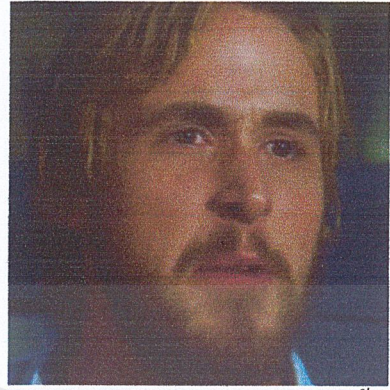
ภาพร่างในชั้นที่ 1 เป็นภาพฉากของทะเล ซึ่งทะเลนั้นมักสร้างความรู้สึกของความอ้างว้าง และความโรแมนติก ให้เป็นจุดร่วมของบุคคลหลายประเภทได้ ความเป็นพื้นที่ในสัญลักษณ์ของภาพจึงมีการทำงาน ข้าพเจ้าจึงนำภาพร่างชั้นนี้ขยายสู่งานจริง

ภาพของชั้นที่ 2 เป็นภาพของทะเลทรายซึ่งมีความร้าง การไร้ซึ่งผู้คน ความเหงาและอ้างว้าง

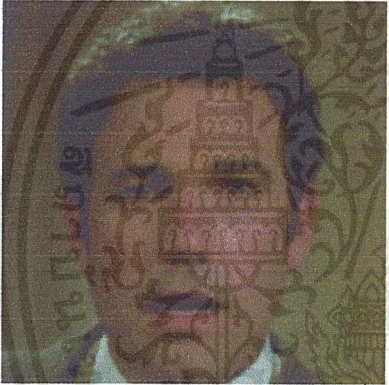
ภาพร่างชุดที่ 3

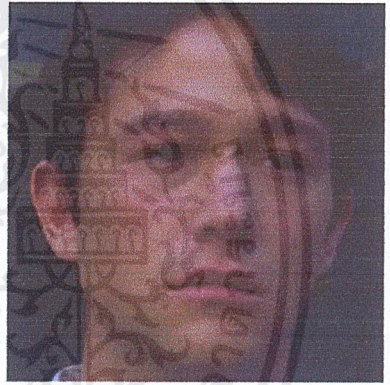
ภาพประกอบที่ 17 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1

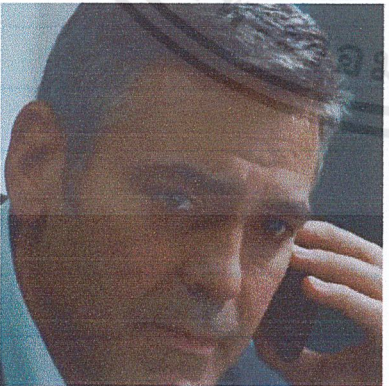
ภาพประกอบที่ 18 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2

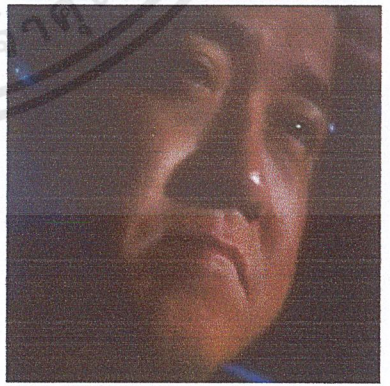
ภาพประกอบที่ 19 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 20 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 4

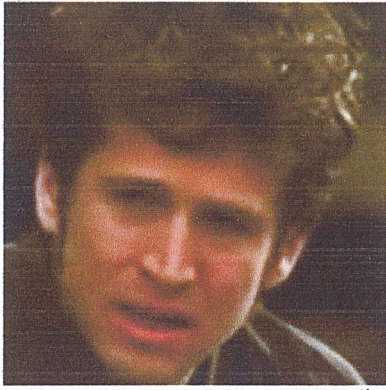

ภาพประกอบที่ 21 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 5

ภาพประกอบที่ 22 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 23 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 7

ภาพประกอบที่ 24 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 8

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างในชุดที่ 3 นี้ ข้าพเจ้ายังคงต้องการนำเสนอความสะเทือนใจ ความเหงา และความผิดหวัง เพียงแต่ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้ตัดการทำงานของบริบทรอบตัวทิ้งไป เหลือเพียงจุดเด่นของการสร้างเนื้อหาของภาพคือหน้าของนักแสดงในบทภาพยนตร์ โดยข้าพเจ้าได้หยิบยกรายละเอียดที่ตัวละครนั้น ไม่สมหวังหรือ โหยหาเรื่องราวของความรัก นำมาขยายและเลือกเฉพาะการแสดงออกทางใบหน้าที่ของตัวละคร ซึ่งในแต่ละใบหน้านั้นจะคงมีลักษณะความเศร้า ความผิดหวัง ที่ต่างบุคคลิกกันออกไป

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ในการเริ่มต้นกระบวนการจากการเลือกภาพต้นแบบนั้นข้าพเจ้าได้เลือกภาพที่เกิดแรงประทับใจ แรงกระตุ้น ซึ่งหลักในการเลือกภาพต้นแบบของข้าพเจ้านั้น ได้อ้างอิงจากภาพหนึ่งของ ห่วง กาไว หรือการกำกับภาพของ คริสโตเฟอร์ ดอว์ลีย์ อย่างที่กล่าวมาตอนต้น โดยภาพที่ข้าพเจ้าเลือกมานั้นต่างก็เป็นภาพที่สร้างความคุ้นชิน และเป็นภาพจำ (Stereotype) ของการแสดงออกทางอารมณ์ของความเศร้า ความผิดหวัง ความรัก ความโรแมนติก จากนั้นจึงนำไปสู่กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม สร้างการรับรู้ใหม่เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างจากภาพต้นแบบเดิม ผ่านการตัดทอนและแทนค่าภาพต้นแบบใหม่เพื่อทำลายเนื้อหาจากรายละเอียดของภาพ เหลือไว้เพียงอารมณ์การรับรู้ต่อความเป็นอารมณ์ของบรรยากาศไว้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการทำศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องประสบการณ์จากภาพยนตร์ โดยข้าพเจ้าได้หยิบฉวยต่างๆ ในภาพยนตร์ มาถ่ายทอดผ่านตัวผลงานจิตรกรรม เป็นจำนวน 3 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดนั้นจะมีเนื้อหาของรายละเอียด วิธีการนำเสนอ ที่แตกต่างกันไป

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ในตัวผลงานของข้าพเจ้าทั้ง 3 ชุดนั้น ข้าพเจ้าต่างนำภาพต้นแบบมาจากจากภาพยนตร์ โดยได้ตั้งใจในการหยิบยืมภาพในแต่ละฉากมาใช้ โดยผ่านการสร้างความรู้สึกลึกใหม่ผ่านงานจิตรกรรม ด้วยวิธีการแบบ New Image Painting ซึ่งจะมีรูปแบบค่อนข้างหลากหลาย มีการตัดทอน การสร้างพื้นผิวใหม่ ซึ่งข้าพเจ้านั้นได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับต้นแบบแต่ละภาพ

4.1.1 เนื้อหา (Content)

เนื้อหาในผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะนำเสนอถึงเรื่องภาพจำของความเหงา ความเศร้า ความสะท้อนอารมณ์ ซึ่งมักเป็นอารมณ์ที่ผู้คนต่างก็ประสบและพบเจอเสมอๆ โดยความรู้สึกลึกด้านอารมณ์ที่วันนี้สามารถถูกกระตุ้นได้ง่ายผ่านการนำเสนอของสื่อภาพยนตร์

4.1.2 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกทางด้านการตัดทอนและแทนค่าในแต่ละพื้นที่ในงานจิตรกรรม โดยจะมีความสำคัญอยู่ที่ รูปทรง มวล สี และพื้นผิว สร้างความไม่ชัดเจนและนำพาประสบการณ์ของผู้รับชมให้เข้าร่วมกับประสบการณ์ภาพยนตร์

ผลงานชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 25 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 26 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 27 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

รูปทรง (Forms)

รูปทรงที่ใช้ในผลงานชุดนี้นั้นจะเป็นรูปทรงของบุคคลที่กำลังหันหลังและเดินจากไป รูปทรงหลักๆ ในผลงานชุดนี้จึงเป็นรูปทรงของ คน ทั้งชายและหญิง ซึ่งจุดเด่นคือคนที่เป็นตัวดำเนินเรื่องนั้น จะถูกจัดวางตรงกลาง และยังมีรูปทรงของคนซึ่งเป็นบรรยากาศอยู่รอบๆ คนที่เป็นจุดเด่น

พื้นผิว (Textures)

พื้นผิวในผลงานชุดนี้จะแบ่งได้คร่าวๆ 3 แบบด้วยกัน คือ พื้นผิวที่เกิดการเกลี่ยสีจนเรียบเนียน พื้นผิวที่บางเป็นทีเปรง และพื้นผิวที่ใช้สีในปริมาณที่มากจนมองเห็นเป็นเนื้อสีนูนขึ้นมา ซึ่ง จะเกิดการตัดกันของพื้นผิวแต่ละส่วน สร้างความแปลกแยก ในแต่ละพื้นผิว จึงสามารถแยกและสร้างจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ขึ้นได้

สี (Color)

การแทนค่าของสีข้าพเจ้าจะตัดทอนความละเอียดและแสงเงาของสี ในแต่ละพื้นที่ออก เพื่อที่จะสามารถนำเสนออารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบรรยากาศในแต่ละฉากที่ข้าพเจ้าได้หยิบเลือกมาใช้

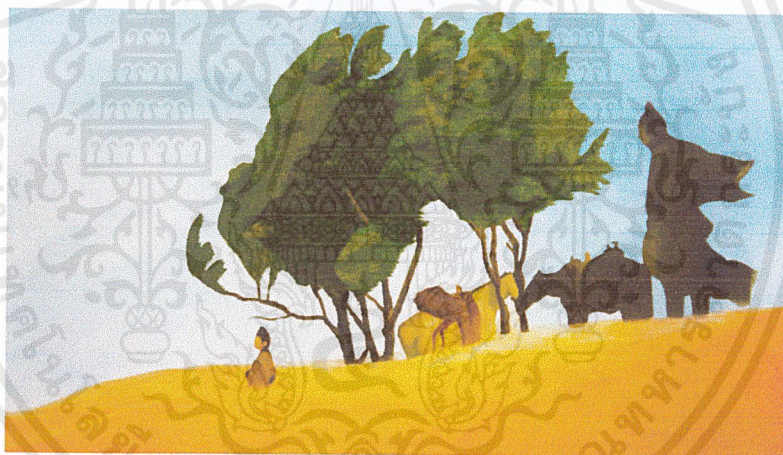
มวลและน้ำหนัก (Volume)

ข้าพเจ้าได้สร้างความแตกต่างของมวลและน้ำหนักของสีขึ้น ระหว่างความหนาและความบางของชั้นสี โดย ในส่วนบรรยากาศพื้นหลัง หรือบรรยากาศของส่วนที่เป็นเนื้อหาส่วนอื่น ข้าพเจ้า จะใช้ปริมาณเนื้อสีที่บาง มีการซ้อนกันของสี การมองทะลุไปสู่อีกชั้นสี ส่วนในจุดที่เป็นจุดเด่นของภาพข้าพเจ้าจะ ใช้มวลสีที่แน่นกว่า ขึ้นอยู่ในแต่ละตำแหน่ง ในการเลือกใช้ปริมาณสี ซึ่งจะช่วยปลักรยะ และสร้างจุดเด่นได้

ผลงานชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 28 ผลงานชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 29 ผลงานชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

รูปทรง (Forms)

รูปทรงของผลงานในชุดนี้เป็นรูปทรงของบุคคลเต็มตัวกับพื้นที่ ซึ่งรูปทรงของบุคคลเต็มตัวและรูปทรงของวัตถุอื่น ที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม จะถูกสร้างจุดเด่นขึ้นเมื่อเทียบกับรูปทรงหรือพื้นที่อื่นที่ถูกแสดงออกเพียงรูปแบบของนามธรรม ซึ่งแสดงออกเพียงความเป็นสี

พื้นผิว (Textures)

พื้นผิวในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีเดียวกันกับผลงานชุดอื่นๆ คือ มีพื้นผิวที่เรียบ พื้นผิวที่มีทีเปรง และ พื้นผิวที่มีความขรุขระ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถตัดทอนและทดแทนในรายละเอียดของต้นแบบได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color)

การใช้สีในชุดนี้ข้าพเจ้าพยายามสร้างความกลมกลืนของสีมากขึ้น แทรกสีมากกว่าภาพจริงประมาณหนึ่ง เพื่อสร้างอารมณ์แบบ โรแมนติกขึ้น และต้องการให้ความเป็นบรรยากาศของสถานที่ทำงานมากขึ้น นำพาผู้ชมให้เข้าสู่บรรยากาศได้

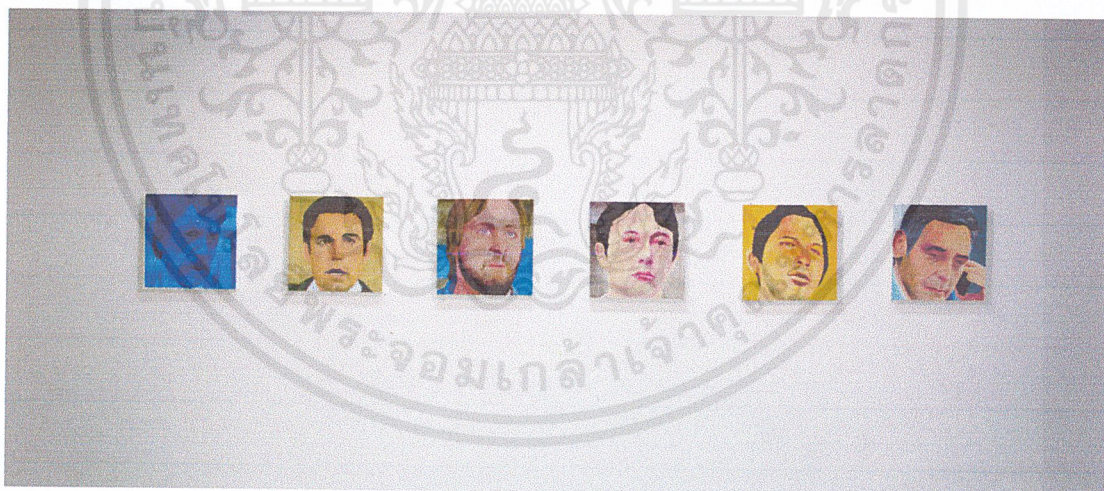
มวลและน้ำหนัก (Volume)

ในชุดนี้น้ำหนักโดยรวมของทั้งภาพ ข้าพเจ้าได้ดึงน้ำหนักโดยรวมของทั้งภาพให้ใกล้เคียงกัน เพื่อพยายามสร้างบรรยากาศให้กลมกลืน รวมทั้งมวลของสีก็จะใกล้เคียงกันมีเพียงบางส่วน เช่น บุคคลที่เป็นจุดเด่น วัตถุบางอย่าง ที่ต้องการจับเน้นให้โดดเด่นมาจากความเป็นภาพพื้นหลัง

ที่ว่าง (Space)

ในตัวภาพชุดนี้จะมีที่ว่างของพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ตามภาพแบบ วิวทิวทัศน์ ซึ่งที่ว่างนี้เองที่สามารถนำเสนอถึงอารมณ์ความรู้สึก อ่างว้าง ปล่าวเปลี่ยว โดยในส่วนของพื้นที่ว่างนี้ข้าพเจ้าจะพยายามแทนค่าด้วยสีที่สามารถสร้างการรับรู้ถึงความ โรแมนติกของภาพ

ผลงานชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 30 ผลงานชุดที่ 3

รูปทรง (Forms)

ภาพผลงานในชุดที่ 3 นี้ จะเป็นการสื่อสารด้วยภาพใบหน้าของตัวละครในภาพยนตร์ โดยให้เป็นภาพขยายของใบหน้า ซึ่งจะสามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกของการกระทำของตัวละครตัวนั้น ซึ่งเป็นหน้าของตัวละครผู้ชาย ในอากัปกริยา ที่ผิดหวังจากความรัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิว (Textures)

พื้นผิวในส่วนของหน้าคนนั้นข้าพเจ้าจะสร้างโดยใช้เนื้อสีบางๆ ซ้อนสีกันหลายๆชั้น จะเกิดพื้นผิวที่เป็นเม็ดสีเล็กๆ สร้างความรู้สึกของผิวหนึ่งคน ส่วนในบรรยากาศของพื้นหลังข้าพเจ้าใช้การผสมน้ำมันลินสีด ในปริมาณมาก ให้เกิดการกลืนกันของสีบรรยากาศ เกิดการผลัดกระษะหน้าชัดหลังเบลอ ส่วนพื้นผิวในบางจุด เช่น ผม หนวดเครา เสื้อผ้า ข้าพเจ้าได้ใช้พื้นผิวที่ขรุขระให้เกิดมวลและความรู้สึกแน่นจึ้นในภาพ

สี (Color)

สีส่วนใหญ่ที่ใช้กับภาพหน้าบุคคลจะเกิดการแทรกสีขึ้นหลายๆชั้น โดยจะออกไปในโทนสีเหลือง แดง ในส่วนสีของทรงผมข้าพเจ้าจะไม่แทรกสีมากนัก เพื่อสร้างให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างความเป็นผิวหน้าและสิ่งของประเภทอื่น

มวลและน้ำหนัก (Volume)

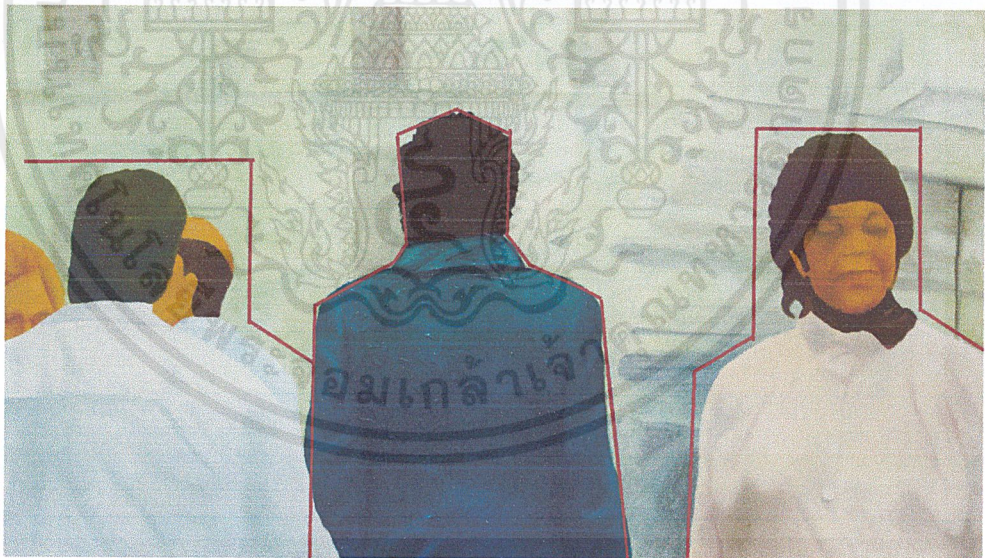
น้ำหนักของภาพใบหน้าในชุดนี้ข้าพเจ้าได้ลดน้ำหนักที่เข้มที่สุดของภาพลงมา ซึ่งจะสามารถนำไปสู่อารมณ์ความรู้สึกที่มากกว่าความเป็นภาพเสมือนจริง ยกเว้นในส่วนของทรงผมหรือหลุมเงาความลึกของเสื้อผ้า ซึ่งในส่วนนี้ข้าพเจ้าได้ใส่มวลของสีให้มีปริมาณมาก ชัดกับความจริงที่ส่วนนี้ต้องเกิดความลึกลงไป

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

ผลงานชุดที่ 1

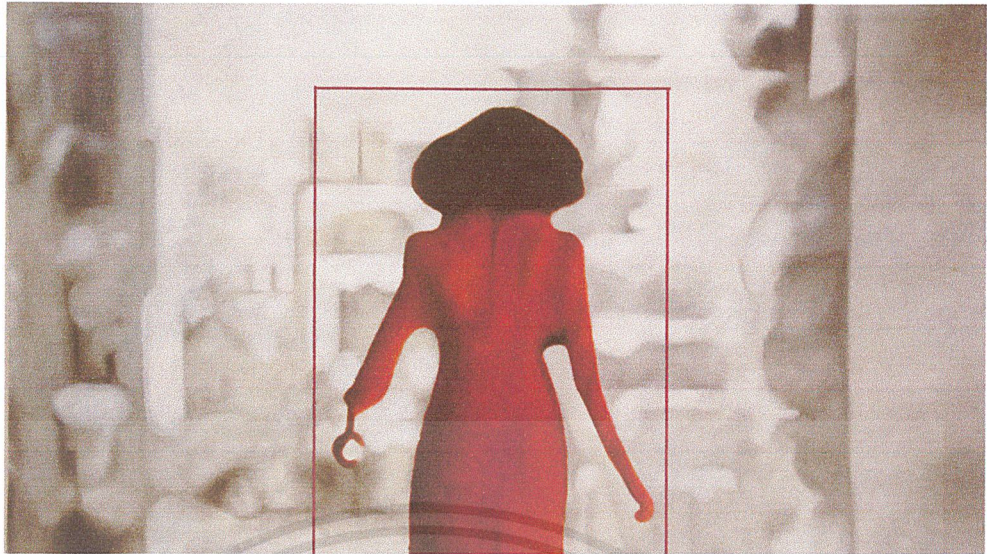

ภาพประกอบที่ 31 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 32 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 33 ผลงานชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะลงสีในชั้นแรกสุดเป็นสีเดียวกันทั้งภาพ และเริ่มใช้วิธีลงสีบางๆ ให้พอเห็นสีชั้นต่ำ และข้าพเจ้าได้ใช้สีในแต่ละจุดด้วยชุดสีที่ไม่โดดและแปลกแยกกันนัก ทำให้ถึงแม้ว่าพื้นผิว หรือ การตัดทอนเนื้อหาในแต่ละส่วนที่ข้าพเจ้าทำ มีความผสมกลมกลืนขึ้น

ความหลากหลาย (Variety)

จากการตัดทอนรูปทรงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตัดทอนโดยเกิดการแทนค่าพื้นผิวขึ้นมาใหม่นั้น ทำให้ตัวผลงานของข้าพเจ้านั้นเกิดความหลากหลาย ในการสร้างพื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน ความหลากหลายของความสมบูรณ์ของรูปทรง

ความสมดุล (Balance)

ในผลงานทั้ง 3 ชั้น ในชุดนี้นั้น ข้าพเจ้าได้วางเนื้อหาหลักของภาพไว้ตรงส่วนกลางของภาพ และองค์ประกอบต่างๆ ส่วนอื่นของภาพนั้นจะถูกแบ่งน้ำหนักให้มีความรู้สึกเท่ากันในทั้ง ฝั่งซ้ายและ ฝั่งขวา ทำให้น้ำหนักโดยรวมของภาพนั้นสม่ำเสมอ ไม่เอนเอียงไปทางด้านใด

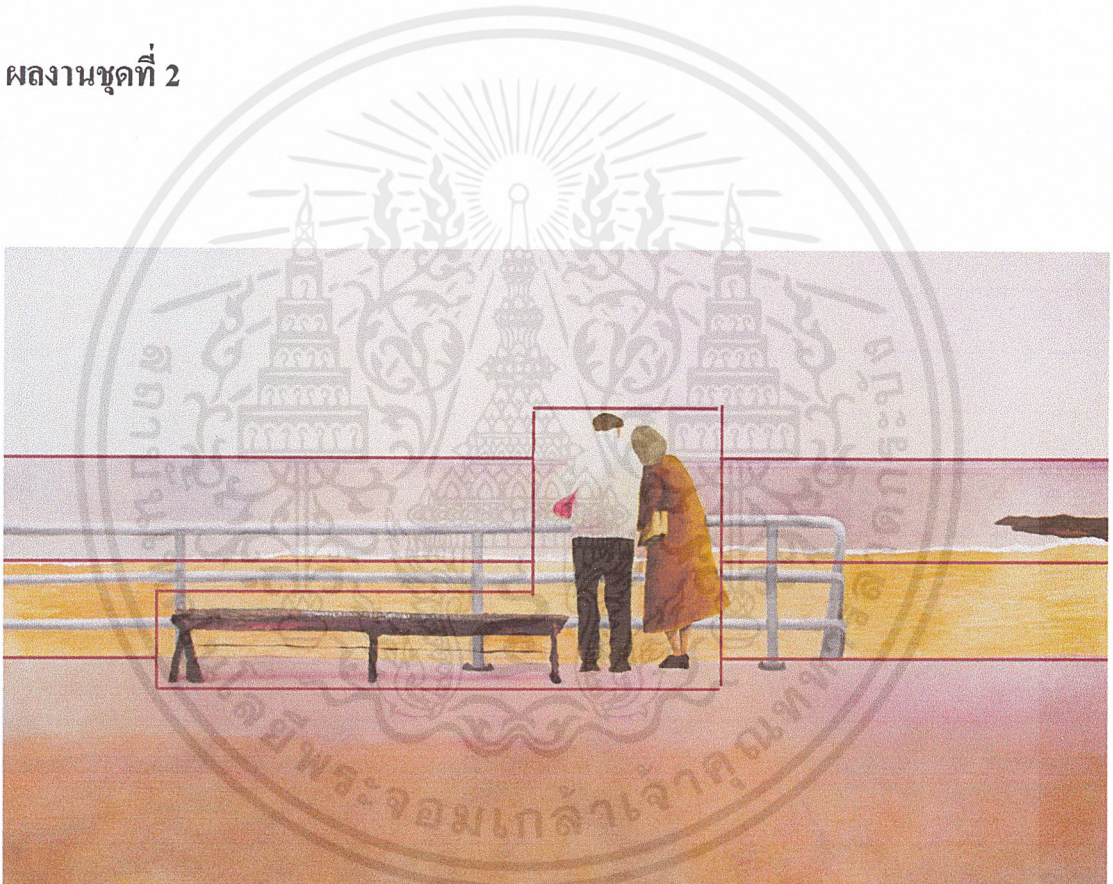
สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในการสร้างภาพในชุดนี้นั้นอยู่ที่องค์ประกอบภาพที่มีองค์ประกอบที่ซ้ำกันในแต่ละต้นแบบที่ได้นำมา คือฉากที่ตัวเอกต่างเดินหันหลังอยู่ตรงกลางของภาพที่ได้ถ่ายทอด ซึ่งสามารถทำให้เกิดความคิดบางอย่างต่อความเป็นสัดส่วนที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ กัน

ความเป็นเด่น (Dominance)

ข้าพเจ้าได้นำภาพต้นแบบจากภาพยนตร์ ตัดทอนเนื้อหารายละเอียดของภาพที่ปรากฏ โดยหยิบใช้หลายวิธีในการแทนค่าของพื้นที่ ซึ่งความขัดแย้ง ความแปลกแยกของพื้นที่หรือการแทนค่าในแต่ละพื้นที่นั่นเอง ได้เกิดการผลักดันพื้นที่อีกส่วนให้เกิดจุดเด่นและเกิดความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ด้วงงานของข้าพเจ้าจึงมีจุดเด่นอยู่ที่ความขัดกันและการลดทอนในแต่ละพื้นที่

ผลงานชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 34 ผลงานชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 35 ผลงานชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าเลือกใช้ภาพพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่และเป็นภาพที่มองต่อเนื่องอย่างซ้ำๆ เช่น ทะเล ทะเลทราย และในแต่ละพื้นที่ของภาพนั้นข้าพเจ้าจะใช้สีในโทนเดียวกันทั้งภาพ เพื่อสร้างความกลมกลืนและความเป็นบรรยากาศของพื้นที่แต่ละพื้นที่

ความสมดุล (Balance)

ในตัวผลงานของข้าพเจ้ามีความสมดุลเกิดขึ้นในรูปแบบของภาพวิวิธทัศน์คือ มีการแบ่งสัดส่วนของเส้นขอบฟ้า และท้องฟ้า ในส่วนบนและส่วนล่างของภาพ โดยจะพยายามดึงสีของบรรยากาศระหว่างพื้นดินและท้องฟ้า ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดการแบ่งแยกเหมือนภาพแบบกราฟฟิก

สัดส่วน (Proportion)

ขนาดสัดส่วนของผ้าใบในผลงานชุดนี้นั้น จะใช้ผ้าใบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพื่อสามารถดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาดูบรรยากาศของพื้นที่นั้นได้ โดยภาพทิวทัศน์นั้นจะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนสองอย่างหลักๆ คือ ท้องฟ้าและพื้นดิน โดยมีเส้นขอบฟ้าเป็นตัวกั้น ซึ่งในผลงานของข้าพเจ้า สัดส่วนทั้งสองนี้จะถูกแบ่งพื้นที่เป็น 40 : 60 โดยประมาณ

ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานชุดนี้จะอยู่ที่ สิ่งอื่นที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น(คน สิ่งของ) ซึ่งข้าพเจ้าได้แทนค่าพื้นที่ส่วนนี้แตกต่างกับพื้นหลังที่เป็นเพียงบรรยากาศ ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดสังเกตที่เด่นชัดขึ้นมาจากภาพบรรยากาศอื่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 36 ผลงานชุดที่ 3

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานชิ้นนี้ จะสร้างความกลมกลืนได้จากภาพใบหน้าของแต่ละคนที่ต่างแสดงออกภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกัน และขนาดของภาพที่เป็นขนาดเดียวกันซ้ำๆกันไป

ความหลากหลาย (Variety)

ในตัวต้นแบบที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกจากเนื้อหาภายในภาพยนตร์คือการไม่สมหวังของตัวละคร ดังนั้นในภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ข้าพเจ้าหยิบใช้จึงมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง นำมาสู่การคัดลอกภาพที่มีหลากหลายบรรยากาศอยู่ในตัวผลงานในชุดเดียวกัน

ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของตัวภาพ เกิดจากการขยายภาพใบหน้าบุคคลให้แต่ละใบหน้ามีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ความสมดุลของภาพงานโดยรวมทั้งหมดจึงไม่หลุดออกจากกันนัก

ความเป็นเด่น (Dominance)

การที่ข้าพเจ้าได้ขยายภาพใบหน้าบุคคลชิ้นนั้น เป็นการตัดความสำคัญอื่นๆของภาพต้นแบบนั้นทิ้งไป เช่นสิ่งของและบรรยากาศ ทำให้จุดเด่นทั้งหมดของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารนั้นอยู่ที่การแสดงออกทางสีหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ในยุคนี้สื่อทางภาพยนตร์นั้น ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย หลากหลายช่องทาง และหลากหลายจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเพื่อโฆษณาหรือแม้กระทั่งเป็นสื่อหนึ่งในผลงาน ซึ่งวัฒนธรรมของภาพยนตร์นั้นยังถูกใช้เป็นที่สำคัญมากในการเผยแพร่วัฒนธรรมป๊อป (Pop Culture) ซึ่งในปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์การเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต ทำให้เรารับวัฒนธรรมอื่นมาอย่างง่ายดาย

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้สื่อภาพยนตร์กลายเป็นแรงกระตุ้นทางประสบการณ์ต่อผู้ที่ได้รับชม และข้าพเจ้าเกิดความสนใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ โดยข้าพเจ้าได้เจาะจงลงไปสู่นี้อาขของฉากจากภาพยนตร์ที่สามารถสร้างภาพจำของความโรแมนติก ความเหงา ความเศร้า ซึ่งเกิดความประทับใจและเกิดเป็นต้นแบบทางความรู้สึกของความโรแมนติกที่แสดงออกผ่านความเหงานี้ ในองค์ประกอบของฉากจากภาพยนตร์หลายๆฉากนั้นมักใช้ภาพที่มีความคุ้นชิน (Stereotype) ของความเหงา ผู้คนส่วนมากจากติดภาพการแสดงออกของอารมณ์เหงาด้วยประสบการณ์เดียวกัน ข้าพเจ้าจึงนำประสบการณ์ร่วมในอารมณ์ของความเหงานี้ถ่ายทอดลงสู่ผลงานจิตรกรรมที่ผ่านทัศนคติของข้าพเจ้า โดยการตัดทอนรายละเอียดและความเป็นภาพที่ได้จากการถ่ายภาพยนตร์ สร้างพื้นผิวและทำลายเนื้อหาของภาพต้นฉบับเดิมเหลือเพียงแค่อารมณ์ของบรรยากาศ ทำให้ไม่เกิดการรับรู้ที่เฉพาะเจาะจงของการบอกเล่าเรื่องและจะเกิดการจินตนาการต่อภาพที่มองกับประสบการณ์ของตนเอง

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุดนี้ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะนำพาผู้ชมไปสู่ประสบการณ์การรับรู้ด้านอารมณ์ในฉากภาพยนตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ข้าพเจ้าและเกิดความเข้าใจร่วมกันในประสบการณ์นั้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ชมสามารถทำความเข้าใจในความเป็นตัวตนของข้าพเจ้ามากขึ้น จากกระบวนการในการทำงานนี้เองก็ทำให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบมุมมองใหม่ๆในภาพยนตร์ที่ข้าพเจ้าสนใจเพิ่มขึ้นและได้รับชมและวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องต่างๆ ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับชม จึงเกิดประสบการณ์ร่วมต่อภาพยนตร์ชิ้นใหม่ ตลอดช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ถึงแม้ว่าการมีข้อจำกัดทางเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานส่งผลให้ใช้เวลาได้ไม่เต็มที่สำหรับการรับชม วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาต่างๆภายในภาพยนตร์ก่อนนำมาสู่ความเป็นภาพต้นแบบที่นำไปใช้จริงในผลงานจิตรกรรม

เอกสารอ้างอิง

ชนเศ วงศ์ยานนาวา. (2556). ม(า)นุษย์ โรแมนติก. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.

สุทธากร สันติธวัช. เดียวดายอย่างโรแมนติก. กรุงเทพฯ : bioscope

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

ภาพประกอบที่ 37

The Behind Scene 1

เทคนิค สี อคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 90 x 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 38

The Behind Scene 2

เทคนิค สี อคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 90 x 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 39

The Behind Scene 3

เทคนิค สี อคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าไหม

ขนาด 90 x 160 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 40

Untitled

เทคนิค สี อครีลิคและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 41

Untitled

เทคนิค สี อคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 150 x 250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 42

Portrait 1

เทคนิค สี อคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 50 x 50 ซม.

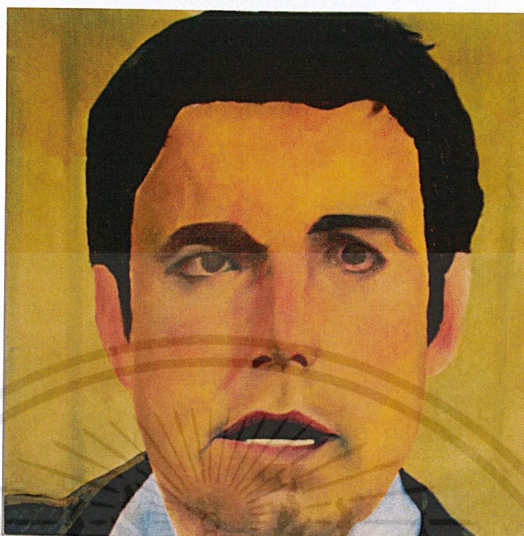
ภาพประกอบที่ 43

Portrait 2

เทคนิค สี อคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 50 x 50 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

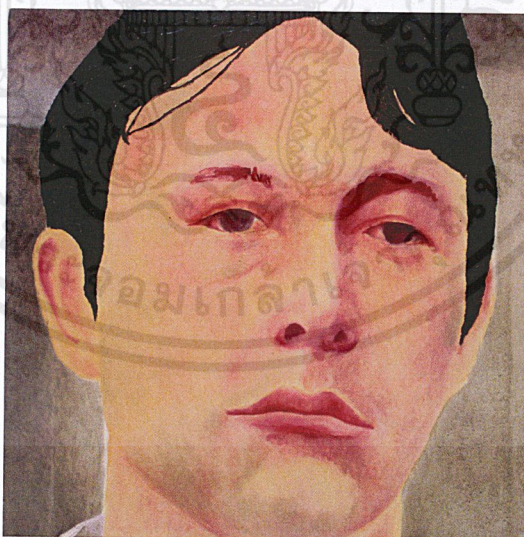

ภาพประกอบที่ 44

Portrait 3

เทคนิค สี อคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 50 x 50 ซม.

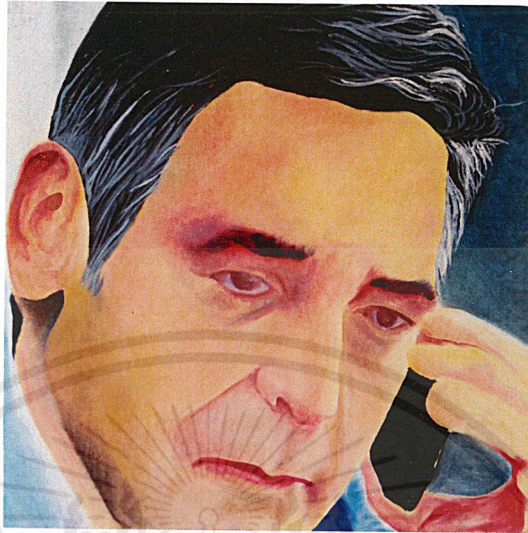
ภาพประกอบที่ 45

Portrait 4

เทคนิค สี อคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 50 x 50 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

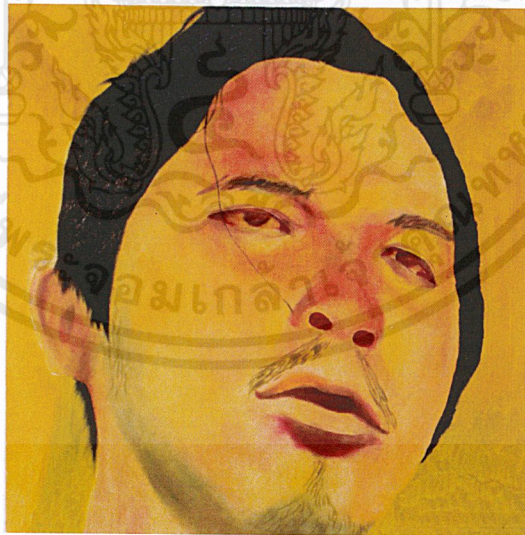

ภาพประกอบที่ 46

Portrait 5

เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 50 x 50 ซม.

ภาพประกอบที่ 47

Portrait 6

เทคนิค สี อครีติกและสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 50 x 50 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายรัชต์ จุลชาติ
วัน เดือน ปีเกิด	27 กุมภาพันธ์ 2536 ที่กรุงเทพฯ
ที่อยู่	44 ซ.พงษ์สวัสดิ์ 13 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ประวัติการศึกษา	2554 โรงเรียนจิตรลดา 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา จิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้