

วิถีของเมืองกับธรรมชาติ

Urban lifestyle with nature

นางสาว ธัญชนก อโปกุล

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2557 - 2558 ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะกรรมการศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปินพันธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปินพันธ์

.....
ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

.....
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กัญญา คำโสภี)

.....
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณากร วิชาชีวะ)

.....
กรรมการ
(อาจารย์ธนสาร พัฒนสุทธิชกุล)

.....
กรรมการ
(อาจารย์พัชรา แก้วทองตาล)

.....
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ยุทธนา นิมเกตุ)

.....
อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปินพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณากร วิชาชีวะ)

หัวข้อศิลปนิพนธ์	วิถีของเมืองกับธรรมชาติ
	Urban lifestyle with nature
ชื่อ	นางสาวธัญชนก อโปกุล
รหัสนักศึกษา	54020452
สาขาวิชา	ภาพพิมพ์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2557 - 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณากร คชาชีวะ

บทคัดย่อ

โครงการศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “วิถีของเมืองกับธรรมชาติ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากภาพถ่ายธรรมชาติ กับ กราฟิก รูปทรงต่างๆ ที่แสดงออกถึงความเป็นเมือง ความเป็นเมืองที่สมบูรณ์ และธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยมนุษย์ซึ่งทั้งสองส่วนควรจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน สภาวะธรรมชาตินั้นไม่เพียงแต่ฐานทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ กำลังถูกทำลายโดยการขยายพื้นที่ของความเจริญของเมืองของมนุษย์

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณากร คชชิวะ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ธัญชนก อโปกุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิด	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและเมือง	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	10
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	14
บทที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน	15
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	15
3.2 กระบวนการสร้างงาน	26
บทที่ 4 บทวิเคราะห์ห้องประกอบศิลป์	33
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	33
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ	38
บทที่ 5 บทสรุป	43
เอกสารอ้างอิง	45
ภาพผลงานศิลปะ	46
ประวัติผู้เขียน	52

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
2.1 Denali National Park	10
2.2 Tipsoo Lake After	11
2.3 Ross Ice Shelf	11
2.4 Kirishima	12
2.5 Beethoven at the beach	13
3.1 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 1	15
3.2 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 2	16
3.3 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 3	16
3.4 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 4	17
3.5 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 5	17
3.6 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 6	17
3.7 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชิ้นที่ 1	19
3.8 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชิ้นที่ 2	19
3.9 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชิ้นที่ 3	20
3.10 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชิ้นที่ 4	20
3.11 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชิ้นที่ 5	21
3.12 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพร่างชิ้นที่ 6	21
3.13 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 1	22
3.14 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 2	22
3.15 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 3	23
3.16 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 4	23
3.17 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 5	24
3.18 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 6	24
3.19 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 7	24
3.20 ภาพวิธีการแยกชุดสี	27
3.21 ภาพเตรียมการอัด	27
3.22 ภาพการปากกาวอัด	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
3.23 ภาพเตรียมการฉายแสง	28
3.24 ภาพการฉายแสงโดยเครื่องฉายแสง	29
3.25 ภาพการล้างกาวอัด	29
3.26 ภาพการปิดเทปกาว	30
3.27 ภาพการเตรียมสกรีนสี	30
3.28 ภาพการสกรีนสี	31
3.29 ภาพการเก็บสี	31
3.30 ภาพการล้างบล็อก	32
4.1 ภาพแสดงเอกภาพของผลงาน	38
4.2 ภาพแสดงสัดส่วนของผลงาน	39
4.3 ภาพแสดงความสมดุลของผลงาน	40
4.4 ภาพแสดงความเด่นความรองของผลงาน	41
4.5 ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของผลงาน	42

บทที่ 1

บทนำ

ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ล้วนอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมและความเป็นเมืองแทบทั้งสิ้น ข้าพเจ้าเห็นว่าแท้จริงแล้ว ภายใต้กรอบโครงสร้างของเมืองนั้น ไร้ซึ่งความมีชีวิตจริงได้สังเกตเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ที่สามารถเติมเต็มความสมบูรณ์ และสามารถทำให้ความเป็นเมืองกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์สัมพันธ์กันได้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

วิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันดำเนินอยู่ภายใต้ความเป็นเมือง แต่ความเป็นเมืองที่สมบูรณ์นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การผสมผสานเมืองกับธรรมชาติเข้าด้วยกัน เมืองนั้นก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยเฉพาะกระแสโลกโลกาภิวัตน์ที่ธรรมชาติกลับถูกทำลายลงด้วยความเป็นเมือง ทั้งที่จริงความเป็นเมืองกับธรรมชาติควรพัฒนาควบคู่กันไป

การดำเนินวิถีชีวิตเป็นแบบคนเมือง มีลักษณะเหมือนกับจักรกล เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความเร็วในการดำเนินชีวิต ทำให้ความสามารถของคน และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกทำลาย การปรับตัวและเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มความก้าวหน้าให้กับชีวิตและความเป็นอยู่ในเมืองจึงต้องสัมพันธ์กับระบบอุตสาหกรรม การขยายตัวระบบอุตสาหกรรมเป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งในการทำลายธรรมชาติ โดยการดำเนินชีวิตของคนเมืองแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

1. การเคลื่อนที่ทางสังคม (Social mobility) ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความสำเร็จ และความพยายาม ต้องต่อสู้และแข่งขันกับผู้อื่นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมากครั้งตามตำแหน่งและหน้าที่การงาน

2. อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม (Environments) ที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์มากกว่าสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมในเมืองที่เพิ่มขึ้นมีลักษณะเป็นจักรกล และรวมถึงเครื่องใช้ภายในบ้านด้วยเช่นกัน

3. การดำเนินชีวิตประจำวันผูกพันกับเวลา (Implications of the clock) การทำงาน การเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในเมืองจะถูกกำหนด โดยเวลา คนส่วนใหญ่ต้องทำงานตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

4. ความเป็นอยู่แบบปัจเจกบุคคลและครอบครัวนิยม (The individual and familism) คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งตนเอง ทำงานเพื่อตนเองหรือเพื่อครอบครัวของตัวเอง ความผูกพันภายในครอบครัว และเพื่อนบ้านมีน้อย สมาชิกของแต่ละครอบครัวมีสถานที่ทำงานต่างสถานที่และต่างอาชีพ ใช้เวลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนมากในการทำงานเพื่อร่วมกันรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ทำให้มีเวลาในการสังสรรค์ต่อกันน้อย วัฒนธรรมและชีวิตในเมือง (วัฒนธรรมความเป็นเมือง.2558.)

ความเป็นเมืองก่อให้เกิด สังคมเมืองที่มีความสะดวกสบายในด้านการคมนาคมขนส่ง การสื่อสารมากกว่าชนบทมีการพึ่งพาอาศัยกันน้อยกว่าในชนบท เพราะสามารถพึ่งตนเอง ได้ชาวเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาสังคมน้อยกว่าชนบท มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมด้วยฐานะทางเศรษฐกิจตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าชนบท มีสถาบันทางเศรษฐกิจสังคม ตั้งอยู่มากกว่าชนบท

โดยประเด็นธรรมชาติคือ ประเด็นที่สำคัญและเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันเริ่มหันมาตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น โดยธรรมชาติถูกวางความหมายทั้งในฐานะฐานทรัพยากรที่สำคัญและสิ่งที่เกื้อหนุนในการดำเนินชีวิตเป็นเสมือนเป็นเกราะป้องกันและสิ่งเติมเต็มการดำเนินชีวิตของผู้คนให้สมบูรณ์จากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ธรรมชาติจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ดังนั้นเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเกิดมลพิษเป็นให้มนุษย์ในด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสังคม ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต

สิ่งที่กล่าวถึงธรรมชาตินั้น ธรรมชาติในที่นี้หมายถึง สิ่งที่มีอยู่และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีสภาพและการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา มีระบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในตัวเองด้วยปัจจัยต่างๆ กัน และองค์ประกอบเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจค่อยเป็นค่อยไปจนยากที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ แต่ในระยะยาว อาจตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ และในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจรวดเร็วจนเห็นได้ชัด แล้วแต่กรณี มนุษย์อาจใช้บางสิ่งของแหล่งธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้ และมักเรียกแหล่งธรรมชาติประเภทนั้นว่า ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ ก๊าซ ถ่านหิน หรือน้ำมันใต้ดิน ป่าไม้ ปลาในน้ำ เป็นต้น

แต่ผลจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อาจทำให้เกิดการสูญสลายของแหล่งธรรมชาตินั้นได้ ถ้าปราศจากความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ แต่เดิมการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติยังมีน้อย จึงทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยไม่ได้ให้ความสนใจกับแหล่งธรรมชาติต่างๆ ไป มักมุ่งเน้นแต่เฉพาะแหล่งธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง และแหล่งธรรมชาติอื่นๆ ถูกใช้ประโยชน์มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการทำลายแหล่งธรรมชาติ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (ความหมายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม.2558)

กล่าวโดยสรุปวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันดำเนินอยู่ภายใต้ความเป็นเมืองนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับธรรมชาติ เพราะกรอบโครงสร้างของธรรมชาตินั้นจะเป็นสิ่งที่คอยเติมเต็มของการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อต้องการให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ
2. เพื่อต้องการแสดงธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง
3. การใช้พื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรให้เพิ่มขึ้น
4. เพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ
5. เพื่อต้องการให้ความเจริญของมนุษย์เติบโตควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. เป็นผลงานภาพพิมพ์
2. ใช้รูปทรง โครงสร้างที่มาจากภาพถ่ายธรรมชาติ
3. ใช้กระบวนการพิมพ์ เทคนิค ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (Silkscreen) และ ภาพถ่ายแยกสี (Photo screen)
4. จำนวนชิ้นงาน 5 ชิ้น

ขนาด	30 x 90	เซนติเมตร
ขนาด	30 x 90	เซนติเมตร
ขนาด	30 x 90	เซนติเมตร
ขนาด	25 x 90	เซนติเมตร
ขนาด	25 x 90	เซนติเมตร

อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิด

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ จากธรรมชาติ และเมือง

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกมานาน และไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถอยู่เนื่องธรรมชาติได้ แต่ภายหลังเกิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ขึ้น ธรรมชาติเริ่มถูกทำลายจากการเจริญก้าวหน้าและพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยของมนุษย์นำมาสู่การถูกรานธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อหลายประการตามมา

อย่างไรก็ตามธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ต้องหันมาให้ความสนใจอย่างปฏิเสธไม่ได้ ความคิดดังกล่าวนำมาซึ่งความตระหนักถึงความสำคัญ นำมาซึ่งแรงบันดาลใจจากหลายๆปัจจัย เมื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และบรรยากาศใดๆก็ตาม ก็ล้วนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งสู่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

นักปรัชญากรีกชื่อดังอย่างอริสโตเติลกล่าวว่าศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติเพื่อแสดงสาระสำคัญที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ มากกว่าการเลียนแบบรูปร่าง หรือรูปทรงภายนอกของสิ่งนั้นๆ เพลโต กล่าวว่า ธรรมชาติเป็นต้นแบบสำคัญต่องานศิลปะ เป็นแหล่งวิทยาการความรู้อันสำคัญต่อมนุษยชาติ เพื่อการดำรงชีพอย่างมีคุณค่าต่อไป

ในปัจจุบันการดำเนินวิถีชีวิตเป็นแบบคนเมือง มีลักษณะเหมือนกับจักรกล เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต ทำให้ความสามารถของคน และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกทำลาย เพราะต้องรับคำสั่งและถูกควบคุมโดยเครื่องจักร ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่สำคัญคือธรรมชาติได้กลายเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันเริ่มหันมาตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น เพราะมนุษย์มักเชื่อว่าธรรมชาติคือ สิ่งที่สามารถสร้างและสามารถทำลายสิ่งสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ได้ โดยธรรมชาติถูกวางความหมายทั้งในฐานะฐานทรัพยากรที่สำคัญและสิ่งที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตเป็นเสมือนเป็นเกราะป้องกันและสิ่งเติมเต็มการดำเนินชีวิตของผู้คนให้สมบูรณ์จากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ธรรมชาติจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต

ธรรมชาติ (Natural) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นตามวัฏจักรของระบบสุริยะ โดยที่มนุษย์มิได้เป็นผู้สรรค์สร้างขึ้น เช่น กลางวัน กลางคืน เดือนมีด คินเดือนเพ็ญ ภูเขา น้ำตก ถือว่าเป็นธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความงามในธรรมชาติ เป็นความงามที่ปราศจากการปรุงแต่ง เป็นความงามที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เช่น ชมทิวทัศน์ทุ่งทานตะวัน หรือชมพระอาทิตย์อัสดงที่ภูเขา

เป็นต้น ความงามในศิลปะ เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจ ที่อยากแสดงออกทางสุนทรียภาพจาก ประสบการณ์ต่างๆ และขึ้นอยู่กับการสัมผัสของแต่ละบุคคล

อีกประเด็นคือ เรื่องการให้ความสำคัญกับพื้นที่ธรรมชาติ ในสังคมเมืองพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ หลากๆคนต่างโหยหาที่จะมีพื้นที่ ข้าพเจ้าก็เช่นกันที่มีความรู้สึกว่าพื้นที่คือสิ่งสำคัญในสังคมเมือง เมื่อนำมาผสมผสานกับธรรมชาติที่ผู้คนจำนวนมากแล้ว ทำให้ค้นพบความรู้สึกใหม่ที่สร้างสรรค์ ออกมาผ่านงานศิลปะ

โดยสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติมักเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดรูปแบบงานศิลปะ ซึ่งศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ก็ เช่นกัน แต่นอกเหนือจากธรรมชาติแล้วยังประกอบด้วยอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ในกาสร้างสรรค์งานอีก เช่น สภาพดิน ฟ้า อากาศ บรรยากาศ และอิทธิพลภายนอก เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ที่สมบูรณ์ให้การสร้างสรรค์ผลงาน

นอกจากนี้งานชิ้นนี้ต้องการเสียดสีกรอบของสังคมของคนเมืองที่ใจหนึ่งต้องการธรรมชาติ แต่อีกใจกลับทำลายธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว การเสียดสีก็เพื่อให้มนุษย์หันมาตระหนักปัญหาเหล่านี้ อย่างจริงจัง โดยการสร้างกรอบที่มีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดผู้ที่ได้มองงานศิลปะ

มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมานานแสนนาน ตั้งแต่มนุษย์แรกปรากฏ ขึ้นมาบนพื้นโลก มนุษย์เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์อาศัยอยู่ในธรรมชาติ มนุษย์อาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ธรรมชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ มนุษย์ กับธรรมชาติเป็นส่วนของกันและกัน มนุษย์กับธรรมชาติไม่อาจแยกตัวออกจากกันและกันได้ เมื่อใดที่มีเหตุมีผลกำหนดให้ต้องแยกจากกัน เมื่อนั้นย่อมวินิจฉัยได้ว่าทั้งมนุษย์และธรรมชาติกำลัง มุ่งวิถีการเปลี่ยนแปลงสู่หายนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย

เป็นที่แน่ชัดว่าปัจจัยทั้งสี่ของชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยวัตถุ ย่อมได้มาจากการแปรสภาพหรือการทำลายส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ในอดีตผู้คนในยุคต้นๆ นั้นมีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติจะปรับสมดุลในตัวของมันเองได้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจึงยังไม่ปรากฏให้เห็น แต่เมื่อมนุษย์มีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและ รวดเร็วเพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์ และในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคแห่งการ แข่งขันกันพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการทำลายล้างธรรมชาติอย่างรุนแรงจนถึงระดับที่ ธรรมชาติเริ่มเสียสมดุล และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ในวันนี้เรามีคำถามที่จะต้องขบคิดกันว่า มนุษย์ในที่สุดจะถึงกับทำลายธรรมชาติที่ตนได้อาศัยเลี้ยง ชีวิตมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จนสุดท้ายชีวิตของมนุษย์เองก็ต้องถูกทำลายตามไปด้วยหรือไม่

เพื่อให้การศึกษาในเรื่องวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สามารถ เห็นได้ชัดเจนขึ้น จึงแบ่งวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติออกเป็น 4 ระดับ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพาะปลูกก็เริ่มด้วยการเก็บเอาเมล็ดพืชจากป่าหรือที่อยู่ตามธรรมชาติมาปลูกในบริเวณที่ต้องการ ต่อมาก็รู้จักเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกเอาไว้ใช้ในครั้งต่อๆ ไปได้ การเลี้ยงสัตว์ก็เช่นเดียวกัน เริ่มต้นโดยการจับสัตว์มาเลี้ยงไว้ในบริเวณใกล้ที่พัก เมื่อสัตว์ป่าออกลูกออกหลานต่อๆ ไป ก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ การเปลี่ยนสภาพการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จากการเก็บของป่าล่าสัตว์ มาเป็นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นับเป็นการวางรากฐานสำคัญของรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ แต่ก่อนนี้ชีวิตมนุษย์มีวงจำกัดอยู่กับจำนวนสัตว์ที่ล่าและจำนวนพืชผลที่ไปเสาะแสวงหามาได้ ในสมัยนี้มนุษย์มีผลิตผลจากพืชและสัตว์ที่ผลิตขึ้นในปริมาณที่มากกว่า อาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ความเป็นอยู่ต่างๆ ดีขึ้น มีความปลอดภัยสูงขึ้น ประชากรมีจำนวนมากขึ้น มนุษย์ในสมัยนี้มีเวลาว่างมากขึ้น ทำให้มีเวลาคิดประดิษฐ์สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตมากขึ้น มีการทำเครื่องปั้นดินเผา รู้จักใช้โลหะทำเครื่องมือในการเกษตรกรรม รู้จักทอผ้า รู้จักปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัย บริเวณใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีมีน้ำใช้ตลอดปี มนุษย์ก็จะสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านและอยู่แบบถาวร บางบริเวณที่มีกิจกรรมมีหน้าที่ซับซ้อนขึ้นก็จะกลายเป็นเมือง

การที่มนุษย์เริ่มเอาชนะธรรมชาติ เริ่มรู้จักคัดแปลงธรรมชาติมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เป็นสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น การทำลายป่าไม้เพื่อนำมาทำพื้นที่เพาะปลูก ทำให้พืชพันธุ์ธรรมชาติเดิมถูกทำลายและบางชนิดสูญพันธุ์ สัตว์ป่าได้รับอันตราย ไร่ที่อยู่ ขาดแคลนอาหาร และบางชนิดก็สูญพันธุ์ไปในที่สุด และยังส่งผลไปสู่ธรรมชาติส่วนอื่นๆ เช่น ดินเกิดการชะล้างพังทลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โรคและแมลงบางชนิดระบาด ระบาดพืชผลทางการเกษตร ภาวะอากาศแปรปรวน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดอุทกภัย แต่ความรุนแรงในการทำลายธรรมชาติในระยะนี้ยังมีไม่มากเท่ากับในระยะต่อมา ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้นจำนวนประชากรยังมีจำนวนน้อยกว่า เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ก็ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ธรรมชาติยังมีโอกาสฟื้นตัวและปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะสมดุลได้

ด้วยพลังความคิดที่มีอย่างมากมาย มนุษย์สามารถพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมาตามลำดับ จากเครื่องมือแบบง่าๆ ไม่ซับซ้อน มาเป็นเครื่องมือขั้นสูงที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง มนุษย์มีความก้าวหน้าทางวิทยาการมากขึ้นมาเป็นลำดับ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์รู้จักและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น ความถี่ลับต่างๆ ในธรรมชาติถูกเปิดเผยมากขึ้น เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความรู้ความคิดใหม่ ๆ แก่มนุษย์โดยทั่วไป ความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่เปรียบเสมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งจะช่วยทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น โดยการคัดแปลงธรรมชาติรอบๆ ตัวให้เป็นประโยชน์กับตนเอง แต่อีกด้านหนึ่งจะทำให้เกิดการทำลายธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้น จนไม่เหลือประโยชน์ใดๆ ให้แก่มนุษย์เลย วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ได้ก้าวมาถึงระดับที่มนุษย์ทำลายธรรมชาติอย่างแท้จริง เมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีการนำเครื่องจักรมาแทน

เครื่องมือที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เครื่องจักรไอน้ำที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั้น เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสามารถของมนุษย์ที่รู้จักวิธีการเก็บกักพลังงานไว้ เพื่อใช้หมุนหรือเดินเครื่องจักร เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังงานจากลม น้ำ มนุษย์ และสัตว์ ที่เคยใช้กันมาแต่เดิม มนุษย์ในสมัยนี้ รู้จักการนำเอาพลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว้ในถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติมาใช้ รู้จักการนำแร่ธาตุต่างๆ มาใช้ประโยชน์ สังคมมนุษย์เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม มนุษย์มีความเป็นอยู่ดีมากขึ้น อายุขัยของมนุษย์ยาวนานขึ้น จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การแพทย์การสาธารณสุขที่ดีขึ้นทำให้อัตราการตายลดน้อยลง ในระยะต้นของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนั้น โลกมีประชากรประมาณ 700 กว่าล้านคน และหลังจากที่ได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมาประมาณ 200 ปี ผู้คนก็เพิ่มจำนวนเป็น 3,000 กว่าล้านคน ต่อจากนั้นอีกประมาณ 40 ปีต่อมา คือในปัจจุบัน โลกมีประชากรประมาณ 6,000 กว่าล้านคน

จากการที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการทำลายธรรมชาติอย่างรุนแรง การเพิ่มของประชากรที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตมีอัตราสูงตามไปด้วย ประกอบกับการบริโภคนั้นมีได้เป็นไปเพื่อสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตแต่เพียงอย่างเดียว การบริโภคในปัจจุบันนั้นมีลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด บริโภคเกินความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามแรงกระตุ้นของวัฒนธรรมการบริโภคแบบทุนนิยม ซึ่งขยายขอบเขตออกไปทั่วโลก การแข่งขันกันทางการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การล้างผลาญทรัพยากร ธรรมชาติอย่างมากมาย จนยากที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นใหม่ได้ทัน ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างแม้จะมีปริมาณมากมายเหลือเฟือ ใช้ไม่มีวันหมด แต่ก็สามารถเสื่อมโทรมลงได้ หากมนุษย์ใช้อย่างไม่ถูกวิธี ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ใช้อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติมาจนถึงระดับหนึ่งคือระดับที่ธรรมชาติไม่สามารถปรับสมดุลในตัวเองได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ใช้ไปไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ หรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ทันความต้องการของมนุษย์ อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่เสื่อมโทรมลง หมดสภาพที่จะใช้ประโยชน์ ก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้ทัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจึงได้เข้าสู่ระดับที่มนุษย์ถูกทำลายโดยธรรมชาติ

ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าความสามารถของโลกในการรองรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ถูกบั่นทอนลงไปอย่างมากมาย นับตั้งแต่เริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน โลกต้องสูญเสียป่าไม้ไปถึง 6 ล้านตารางกิโลเมตร การตกตะกอนเนื่องจากหน้าดินถูกกัดเซาะพังทลายตามลุ่มน้ำสำคัญๆ ของโลกเพิ่มมากขึ้น 3 เท่าตัว และในลุ่มน้ำขนาดเล็กลงไปเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่าตัว กิจกรรมการผลิตของมนุษย์ได้เพิ่มก๊าซมีเทนในบรรยากาศขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัว เพิ่มความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราวร้อยละ 27 และทำลายก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ลง มนุษย์ได้ทิ้งสารพิษ สารเคมีต่างๆ เข้าสู่ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทำลายป่าไม้อย่างรุนแรงของมนุษย์ ได้ทำลายความสมดุลในระบบนิเวศ ทำให้สัตว์ป่าไร้ที่อยู่อาศัย เป็นการทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำดินอย่างมาก เพิ่มความรุนแรงของภัยธรรมชาติ อันได้แก่ภัยจากความแห้งแล้ง จากอุทกภัย บันทอนความอุดมสมบูรณ์ของดินลง อีกทั้งเกิดปัญหาขาดแคลนไม้เพื่อใช้สอย เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงผลที่มนุษย์เราได้รับจากการทำลายธรรมชาติที่กระทำติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาานาน (มนุษย์กับธรรมชาติ . 2558 ออนไลน์)

งานชิ้นนี้จะทำให้เราสังเกตสภาพแวดล้อม ได้รับรู้ถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปะกับธรรมชาติ ซึ่งงานนี้แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติอย่างนี้มนุษย์อยู่ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้ จึงทำให้เราคิดมากเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจะเห็นได้ว่าตัวอย่างงานศิลปะนี้ เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง ศิลปะและธรรมชาติ และธรรมชาติก็ได้เปลี่ยนแปลงงานศิลปะ ทำให้เกิดความขัดแย้ง และก่อให้เกิดวัตถุดิบสุนทรีย์ขึ้นมา ได้สิ่งใหม่แนวความคิดใหม่ จากผลของความขัดแย้งและเปลี่ยนแปลงนี้ (Nature an art. 2558 : ออนไลน์)

สรุปว่าทั้งหมดที่กล่าวมาก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับคนเมืองและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งมีความขัดแย้งกันแต่เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม โดยเฉพาะกรอบความคิดของคนเมืองเรื่องธรรมชาติที่ให้คุณค่าและทำลายสภาพแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

แมรี ไอเวอร์สัน (Mary Iverson) เป็นจิตรกร ภาพวาดของเธอมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม การขนส่งและอิทธิพลของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ในปี 2011 งานของเธอถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร และแสดงแกลลอรี่ในซีแอตเติล , ลอสแอนเจลิส , โคเปนเฮเกน , สิงคโปร์ , เยอรมนี เธอเสนอภาพที่แมนต์เวอร์นอน , วอชิงตัน

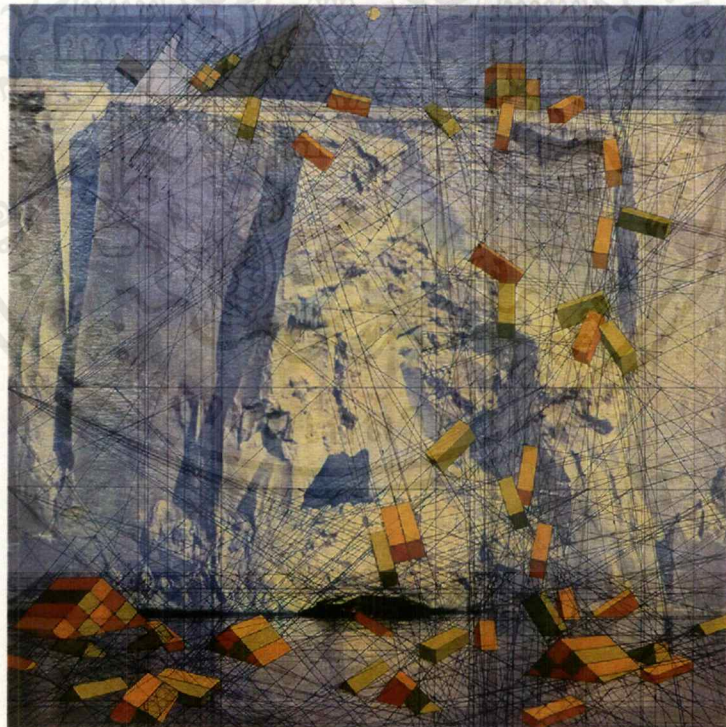
หนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นตะลึงที่สุดคือการพัฒนางานใหม่ในไอเวอร์สันคืองาน แทนหนึ่งละครเปลี่ยนสถานที่ที่อีก เรายังเห็นระบบการทำงานของร่างกายซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่เราได้รับเพื่อดูสิ่งที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ในสถานที่ สิ่งที่เราพบคือยิ่งมากกว่าการสะท้อนระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม ภาพใหม่นี้ว่าเป็นปริศนาที่อาจจะมีลักษณะที่เหมือนจริงมากที่สุดของงาน ในหน้าของภัยพิบัติทางนิเวศวิทยาเราต่อสู้กับตัวเอง ทำงานภายใต้ภาพลวงตาของการแยกที่มัก ไม่มีอยู่จริง

ภาพที่ 2.1 Denali National Park, Mary Iverson, 2013

ภาพที่ 2.2 Tipsoo Lake After, Mary Iverson, 2014

ภาพที่ 2.3 Ross Ice Shelf, Mary Iverson, 2013

เคนซูกะ โมริโอกะ (Kensuke Morioka) ศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงระดับโลกและปัจจุบันเป็นศิลปินที่ทำงานภาพพิมพ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น เคนซูกะใช้ความสวยงามของธรรมชาติ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กับทัศนียภาพอันกว้างใหญ่ และสถานที่ต่างๆ เช่น ป่า ภูเขาสูง หุบเขาอันกว้างใหญ่ เป็นต้น ผสมผสานกับวัตถุที่ถูกปั้นแต่งสร้างสรรค์โดยมนุษย์ เช่น เก้าอี้ เปียโน และบ้านไม้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเหตุการณ์ความประทับใจต่างๆของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

เป็นการแสดงตัวตนผ่านตัวแทนคล้ายกับการปรากฏกายในงานศิลปะของตัวเองผ่านวัตถุที่แสดงแทนตัวตน หรือ The Artist is Present ประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะที่ไม่ได้เพียงแค่ลายเซ็นของผู้สร้างสรรค์งานเท่านั้น กล่าวอีกนัยคือ ‘ศิลปินยังไม่ตาย’ ศิลปินยังปรากฏตัวตรงพื้นที่ศิลปะนั้นๆ และถึงที่สุด ผู้สร้างสรรค์ก็ยังไม่ตาย แต่กลับมีตัวเป็นๆปรากฏอยู่ตรงหน้า (เมื่อฉันไม่มีฉันจึงเป็นศิลปะ, 2557)

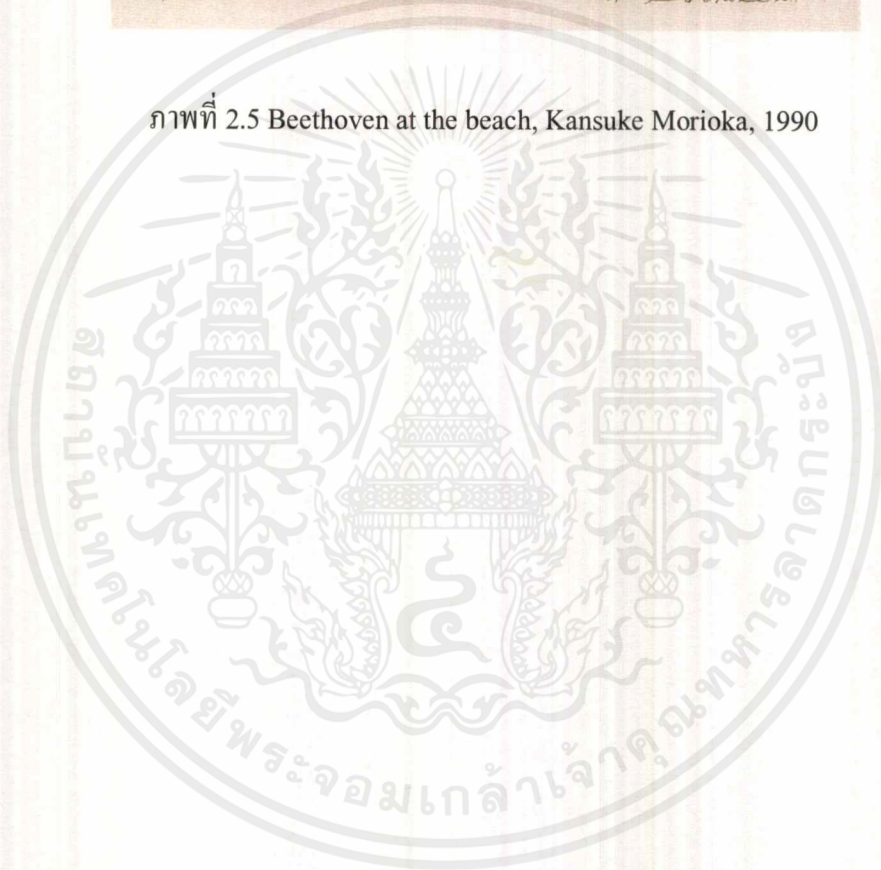
ผลงานภาพพิมพ์ของเคนซุเกะส่งผลในงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นนี้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลผ่าน โทน สีด้า และสีที่โดดเด่นในการตัดวัตถุในภาพ โดยเล่าเรื่องราวผ่านบรรยากาศ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ ตัดทอน ปรับแต่งสีสันทันให้มีความเป็นตัวของตัวเองผ่านอิทธิพลจากชิ้นงานของเคนซุเกะ

ภาพที่ 2.4 Kirishima, Kansuke Morioka, 2002

ภาพที่ 2.5 Beethoven at the beach, Kansuke Morioka, 1990

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ความเป็นเมืองที่สมบูรณ์และธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยมนุษย์ซึ่งทั้งสองส่วนควรจะเติบโตไปพร้อมๆกัน สถานะธรรมชาตินั้นไม่เพียงแต่ฐานทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆกำลังถูกทำลายโดยการขยายพื้นที่ของความเจริญของเมืองของมนุษย์

ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงมองวิถีในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมหรือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ให้กลมกลืนสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ามีแนวคิดจากพลังการทำลายของมนุษย์ที่ลुक้าฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ การสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลแก่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยใช้สีเป็นภาพตัวแทนสิ่งมีชีวิตอื่นๆเหล่านี้ก็ทั้ง ข้าพเจ้าถ่ายจากสถานที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและ กราฟฟิกของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้มีการแต่งเติมเส้นสีขาวภายในงานเพื่อเป็นการ เน้นย้ำความเป็นกรอบที่มีความหลากหลายมากกว่าเดิม ผ่านแนวคิดที่เกี่ยวกับความเงื่อนงำของ ธรรมชาติ ตามแนวคิดที่ว่าด้วยหกรอบของมนุษย์มีมากจนเกินที่ธรรมชาติจะรับได้จะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าจึงหาจุดลงตัวของภาพโดยการวางภาพหน้าต่างที่สีขาวเพื่อเพิ่มมิติให้ดูสว่างมากขึ้น

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 4,5,6 ในการทำงานจริง เนื่องจากความชัดเจนของปัญหาที่ข้าพเจ้า ได้นำเสนอผ่านภาพเกี่ยวกับการลुक้าธรรมชาติมีความเด่นชัดซึ่งสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าภาพ ร่างชิ้นอื่นๆ

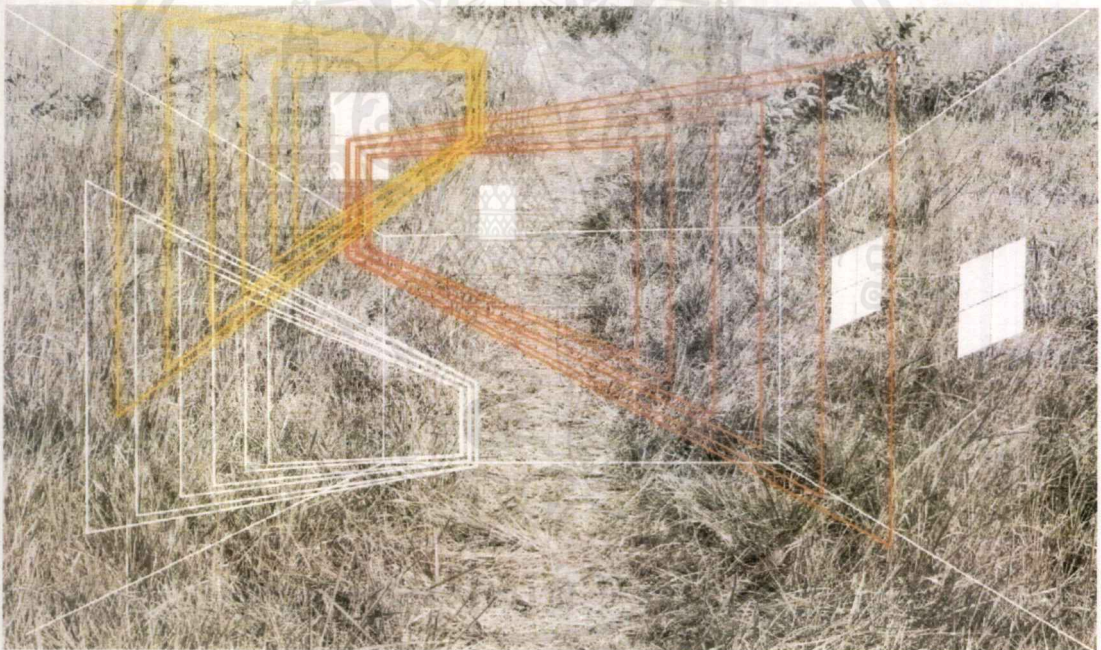
บทที่ 3

การสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพผลงานชิ้นนี้มาจากแนวคิดที่ว่าด้วยความเป็นเมืองที่สมบูรณ์และธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยมนุษย์ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างสรรค์ผ่านภาพธรรมชาติและเส้นกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อสื่อความหมายดังจะเห็นจากภาพร่างของผลงานชุดนี้

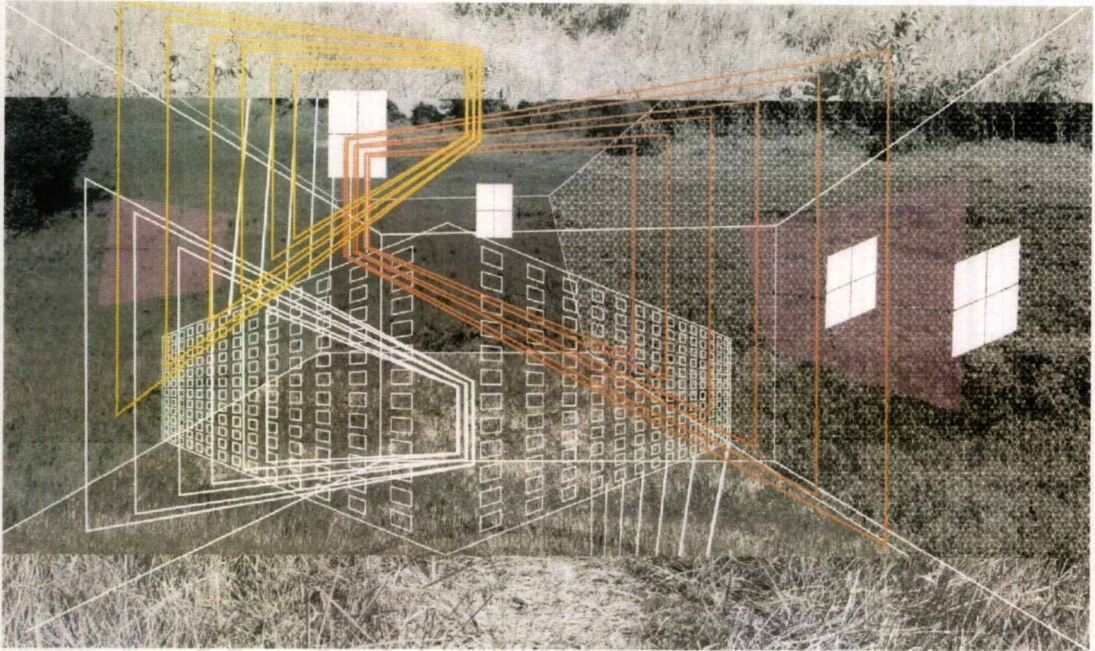
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

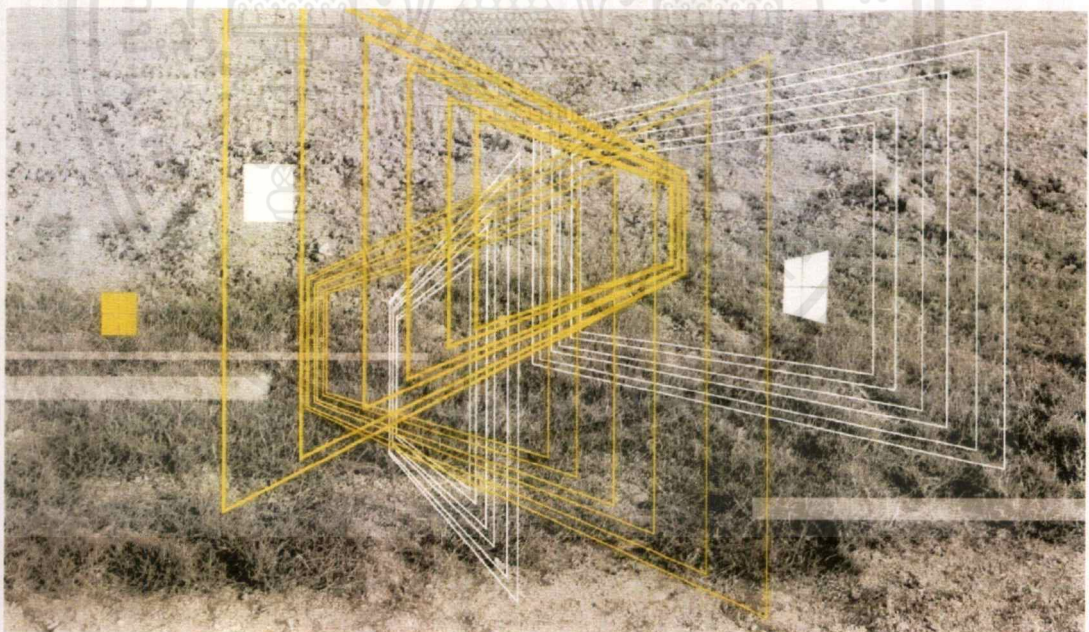

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างชั้นที่ 2

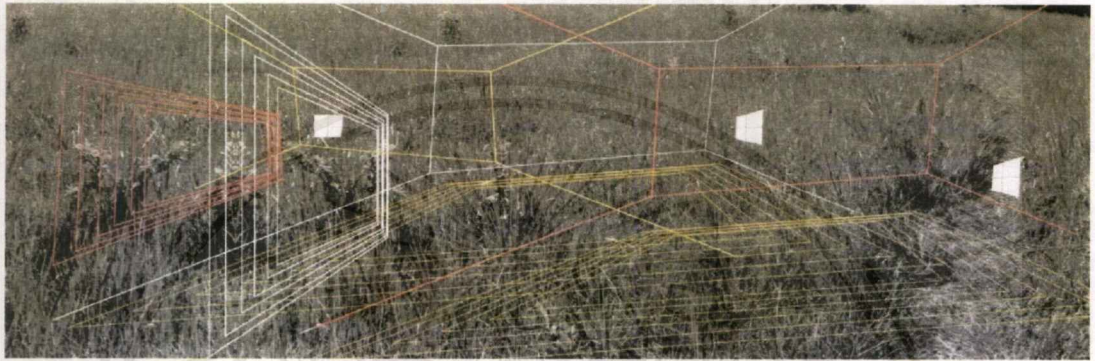

ภาพที่ 3.3 ภาพร่างชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างชั้นที่ 4

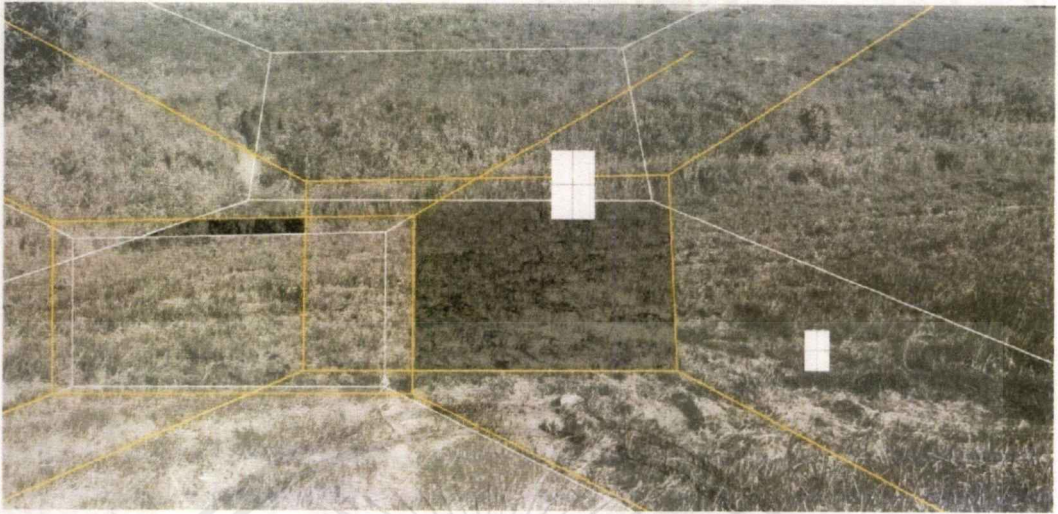
ภาพที่ 3.5 ภาพร่างชั้นที่ 5

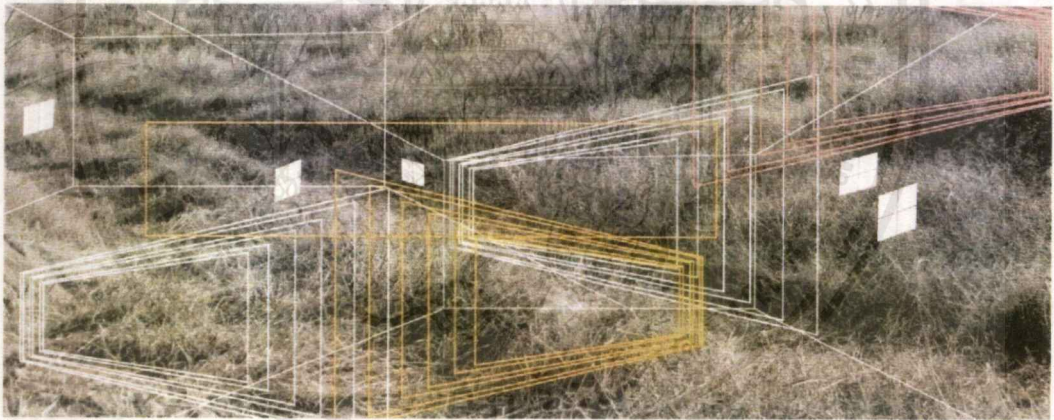
ภาพที่ 3.6 ภาพร่างชั้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

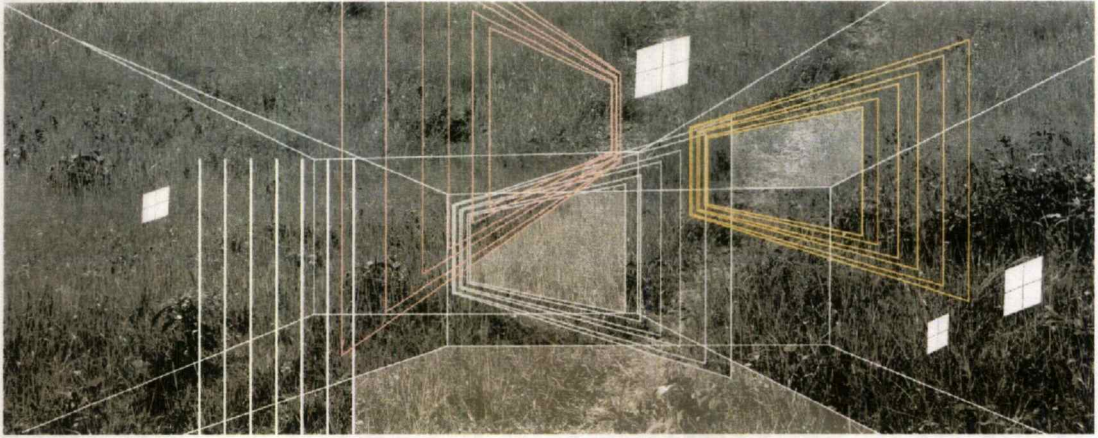

ภาพที่ 3.07 ภาพร่างชิ้นที่ 1

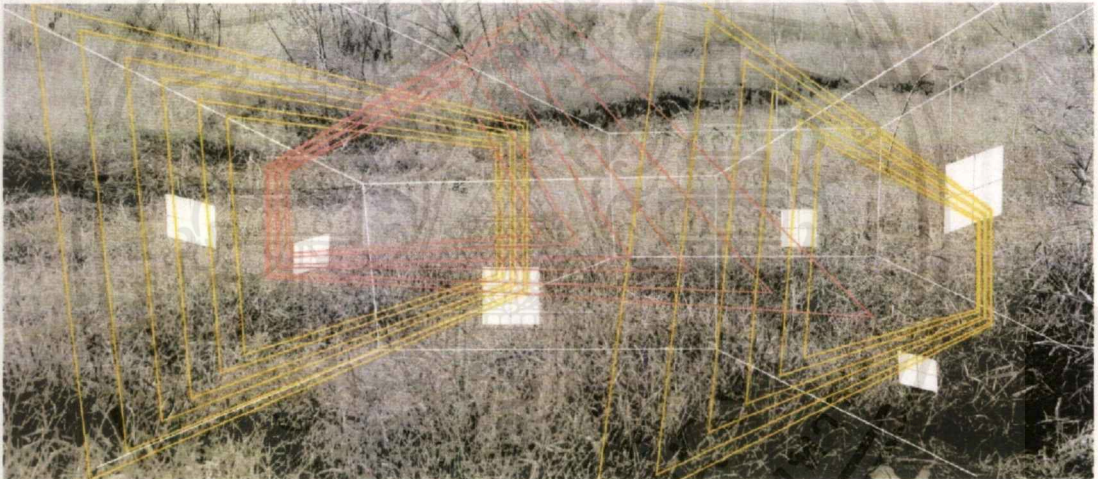

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

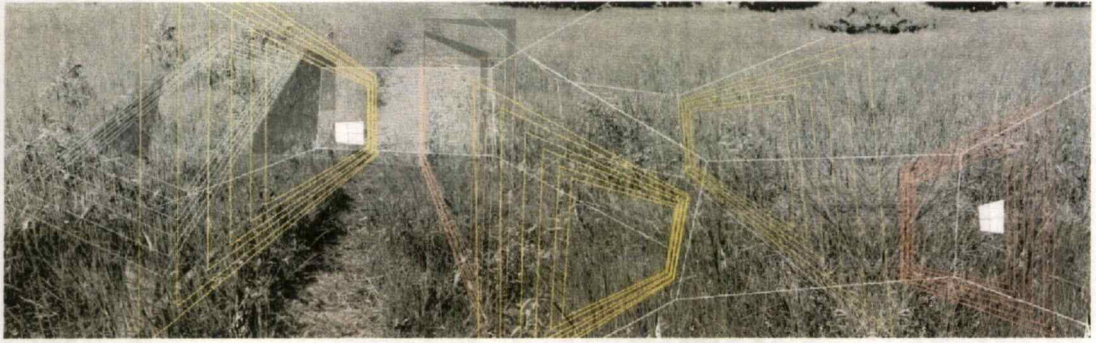

ภาพที่ 3.9 ภาพร่างชั้นที่ 3

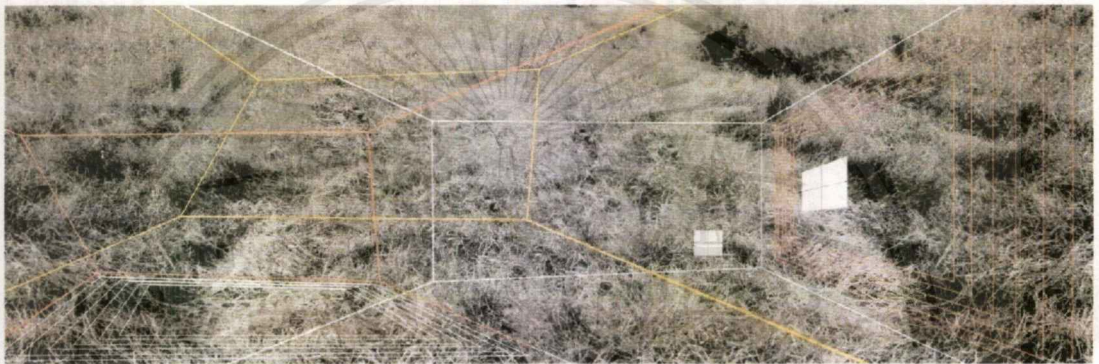

ภาพที่ 3.10 ภาพร่างชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างชิ้นที่ 5

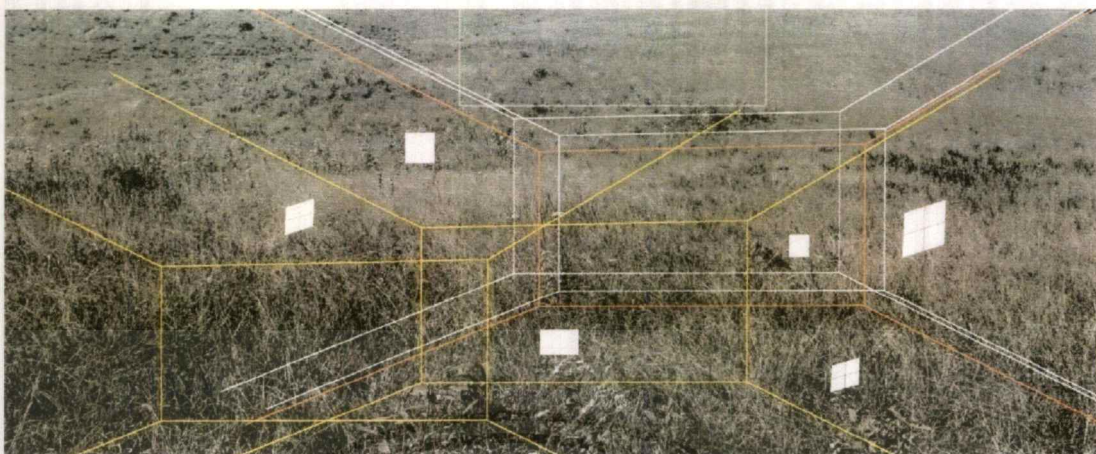
ภาพที่ 3.12 ภาพร่างชิ้นที่ 6

ภาพร่างชุดที่ 2

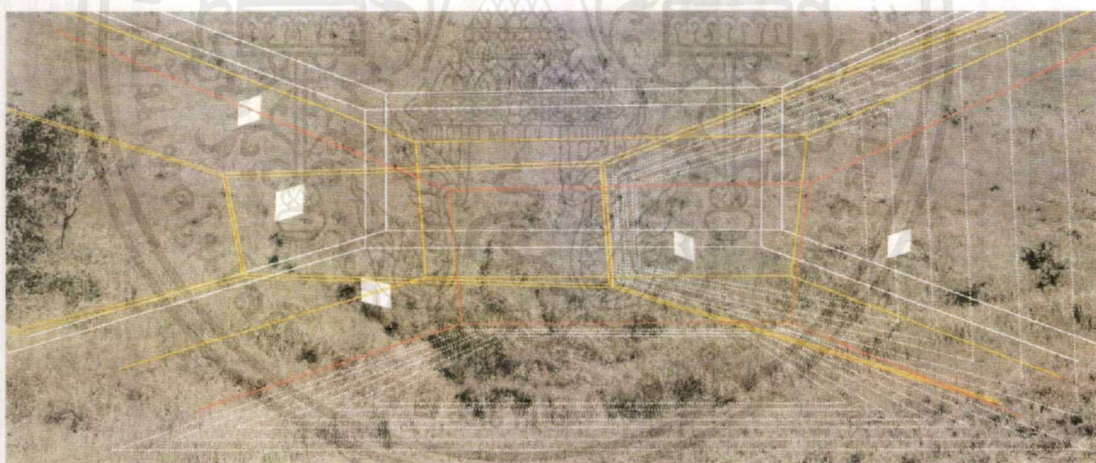
ภาพร่างชุดนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดที่ว่าธรรมชาติและมนุษย์นั้นไม่ได้เติบโตไปพร้อมๆกันทั้งสองกลับมีความขัดแย้งกัน แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองก็ต้องอยู่ร่วมกันในโลกแห่งความจริงโดยข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงการที่มนุษย์มักใช้พื้นที่ธรรมชาติในการต่อรองอำนาจของกันและกัน ซึ่งภาพนี้จะมีกรอบที่มีเส้นสีเงินซึ่งเพิ่มความเด่นชัดของงานมากขึ้น การพัฒนาความเจริญทางอารยธรรมมนุษย์อาจจะต้องนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร แต่ก็ควรจะสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยข้าพเจ้าใช้ภาพถ่ายธรรมชาติของข้าพเจ้าเองเป็นพื้นหลังของภาพเพื่อเป็นการให้ความสำคัญของงาน

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 5 ในการทำงานจริงเนื่องจากภาพนี้แสดงการใช้พื้นที่ธรรมชาติกับการต่อรองที่เด่นชัดมากกว่าภาพร่างชิ้นอื่นๆ รวมทั้งมีมิติของสีเส้นที่ลงอย่างชัดเจน

ภาพร่างชุดที่ 3

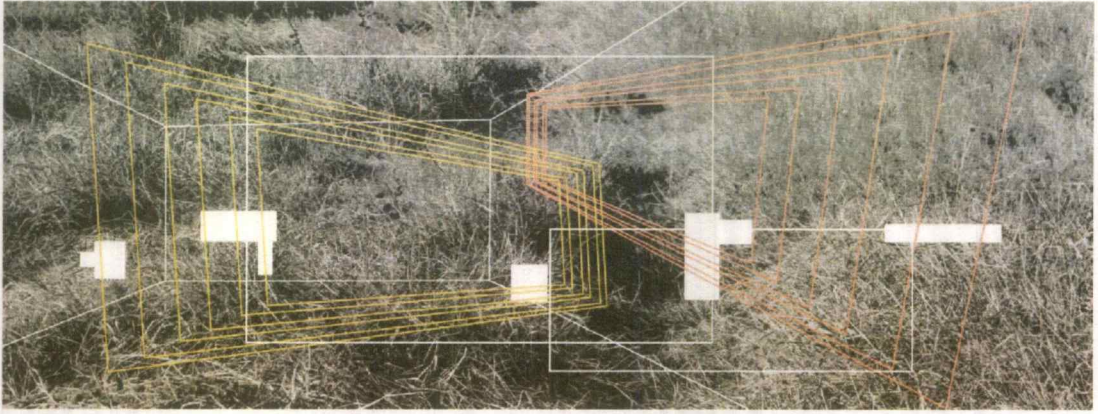

ภาพที่ 3.13 ภาพร่างชั้นที่ 1

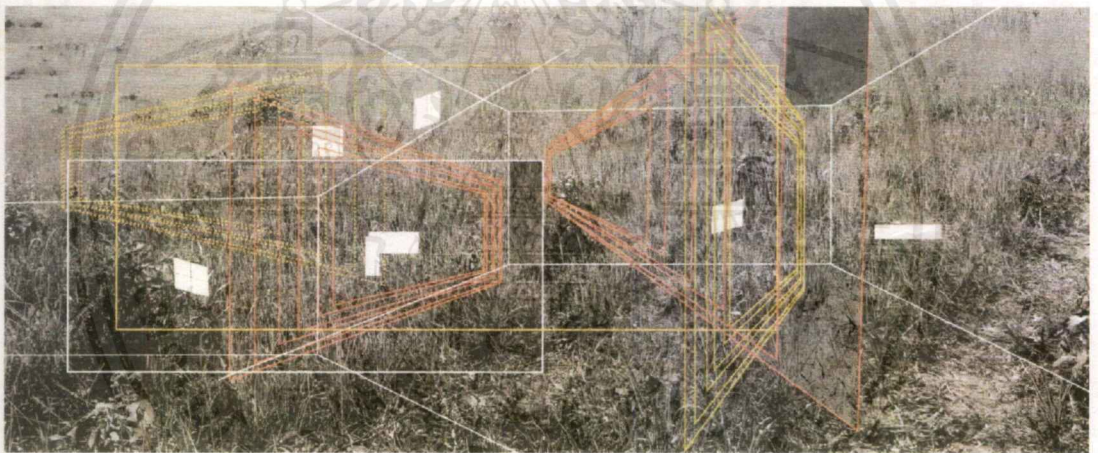

ภาพที่ 3.14 ภาพร่างชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

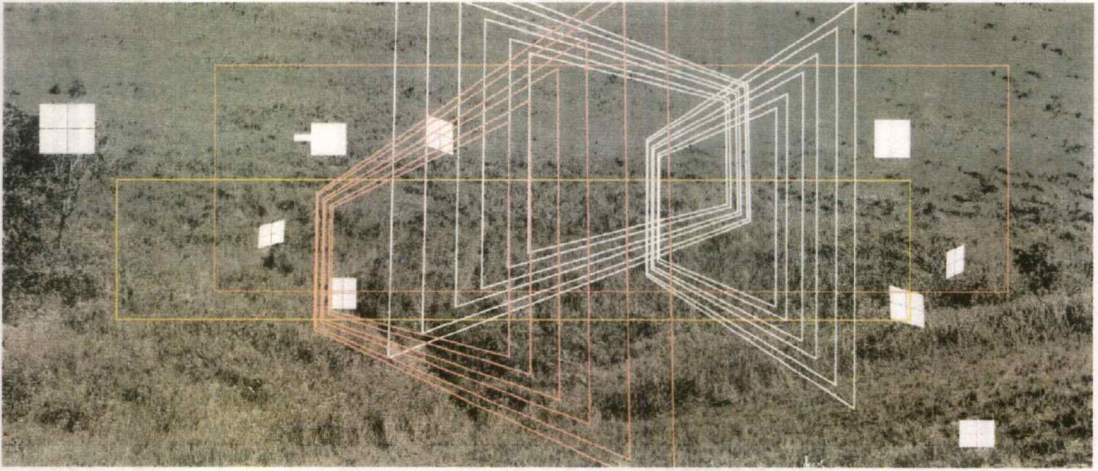

ภาพที่ 3.15 ภาพร่างขึ้นที่ 3

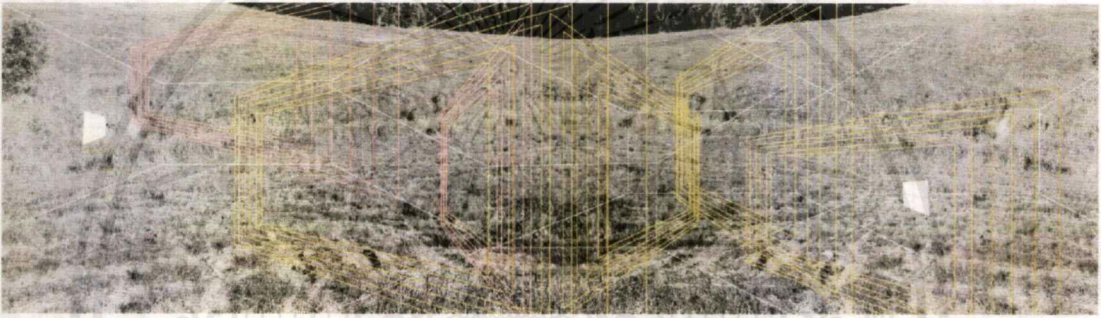

ภาพที่ 3.16 ภาพร่างขึ้นที่ 4

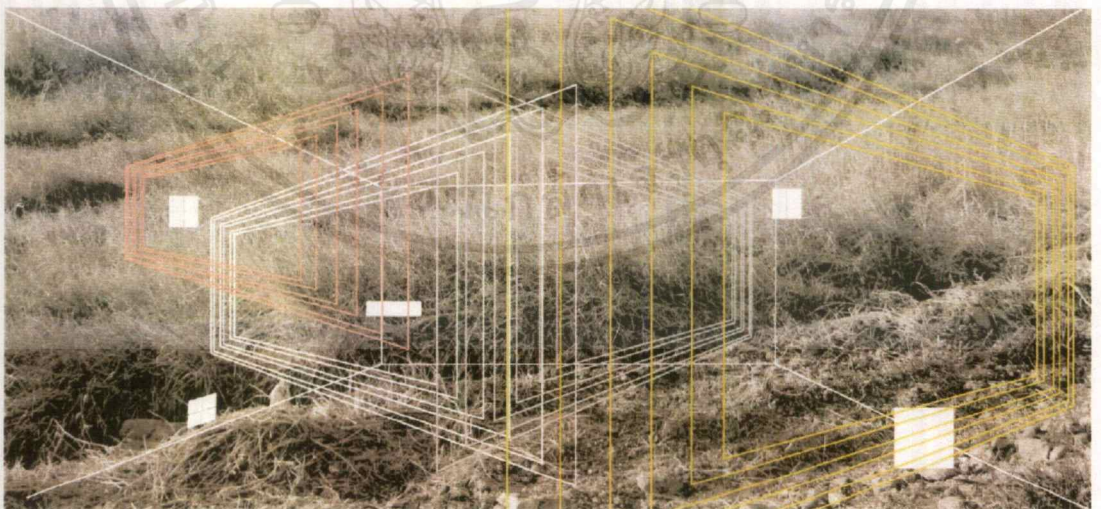
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.17 ภาพร่างชั้นที่ 5

ภาพที่ 3.18 ภาพร่างชั้นที่ 6

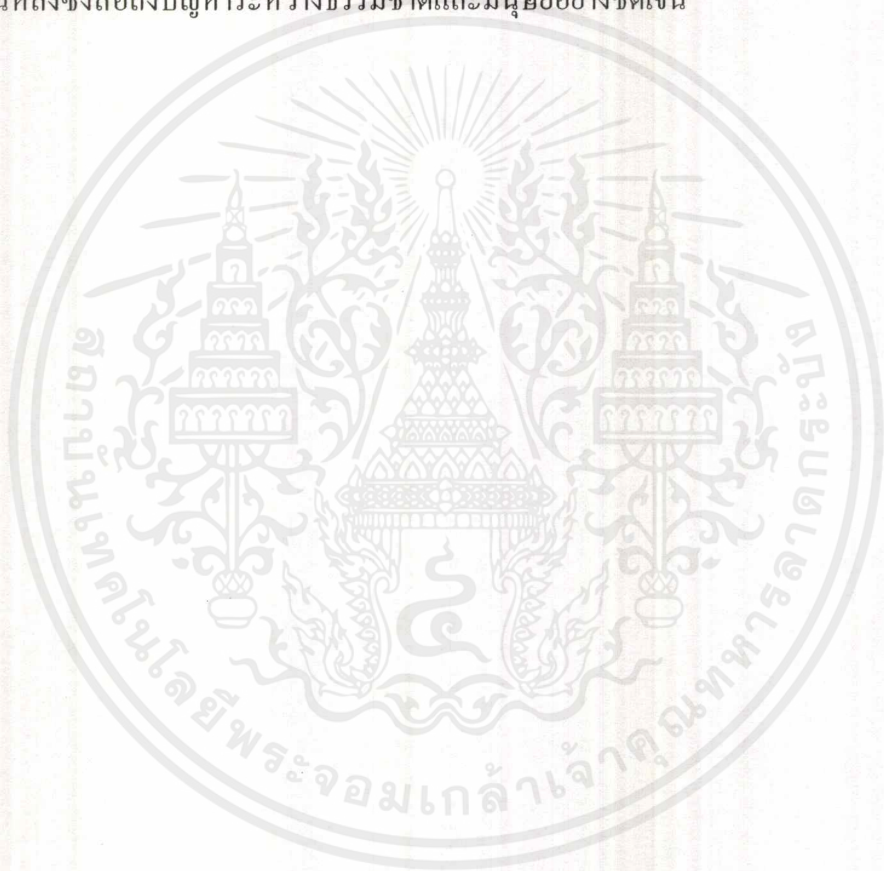
ภาพที่ 3.19 ภาพร่างชั้นที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

ข้าพเจ้าใช้แนวคิดการใช้เส้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงตัวละครทั้งสองฝ่ายในภาพร่างชุดนี้หมายถึงทั้งธรรมชาติและมนุษย์ ภาพร่างชุดนี้จึงมีความเด่นชัดที่เส้นกรอบ ภายใต้พื้นหลังซึ่งเป็นภาพธรรมชาติที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายภาพมาด้วยตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญและเพิ่มคุณค่าของภาพร่าง นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้แบ่งภาพเป็นเป็นสองส่วน ซึ่งต้องการสื่อถึงในโลกแห่งความจริงเรื่องราวที่ดำเนินไปไม่ได้ดำเนินทุกอย่างได้ภายในเรื่องเดียว ในขณะที่เราทำบางสิ่งมีบางสิ่งที่กำลังกระทำเช่นกัน เปรียบการกระทำของมนุษย์ย่อมส่งผลให้เกิดการกระทำของธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 6 ในการทำงานจริง เนื่องจากการจัดองค์ประกอบที่ชัดเจนของเส้นกับพื้นหลังซึ่งสื่อถึงปัญหาระหว่างธรรมชาติและมนุษย์อย่างชัดเจน

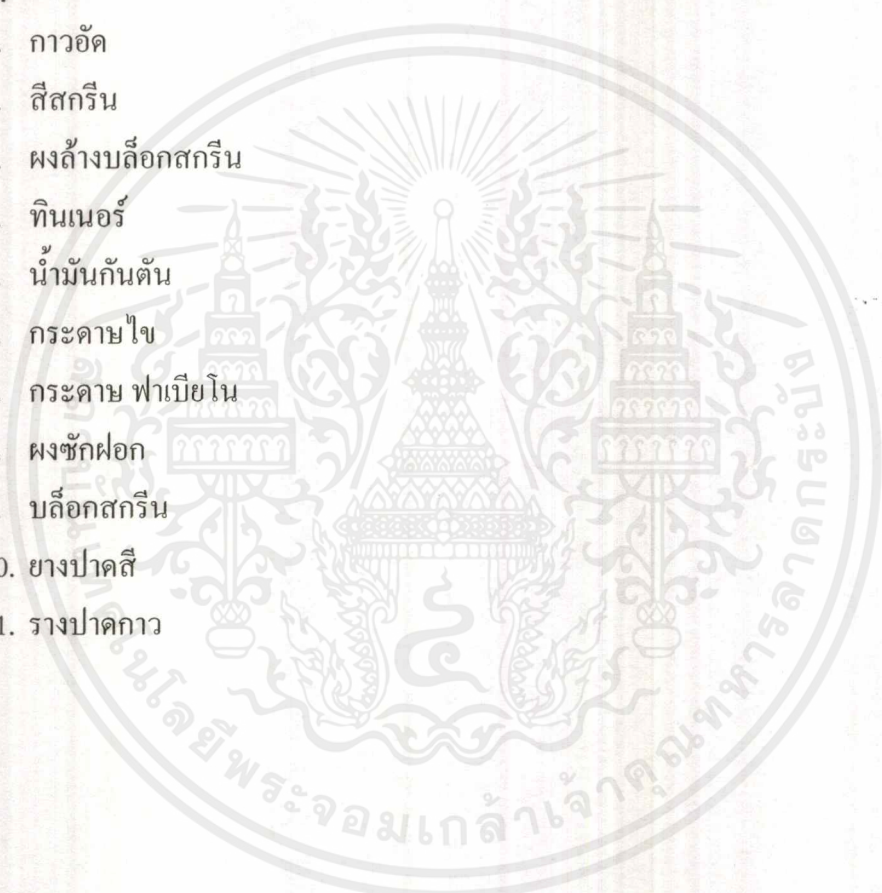

3.2 กระบวนการสร้างงาน

เทคนิคภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) และภาพถ่ายแยกสี (Photo screen) ที่หมายถึง หมายถึงระบบการพิมพ์ที่แม่พิมพ์ทำด้วยแผ่นสกรีนที่ทำจากเส้นใยละเอียด ถูกขึงตึงบนกรอบ และแผ่นสกรีน ถูกฉาบด้วยสารไวแสง หลักการสำคัญของการทำแม่พิมพ์ คือส่วนที่เป็นภาพจะเป็นรูให้หมึกลอดผ่านได้ ส่วนที่ไม่ใช่ภาพจะทึบกันหมึกไม่ให้ผ่านสามารถ ใช้พิมพ์กับวัสดุได้ทุกชนิด เช่น แก้ว ผ้า ไม้ พลาสติก โลหะ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

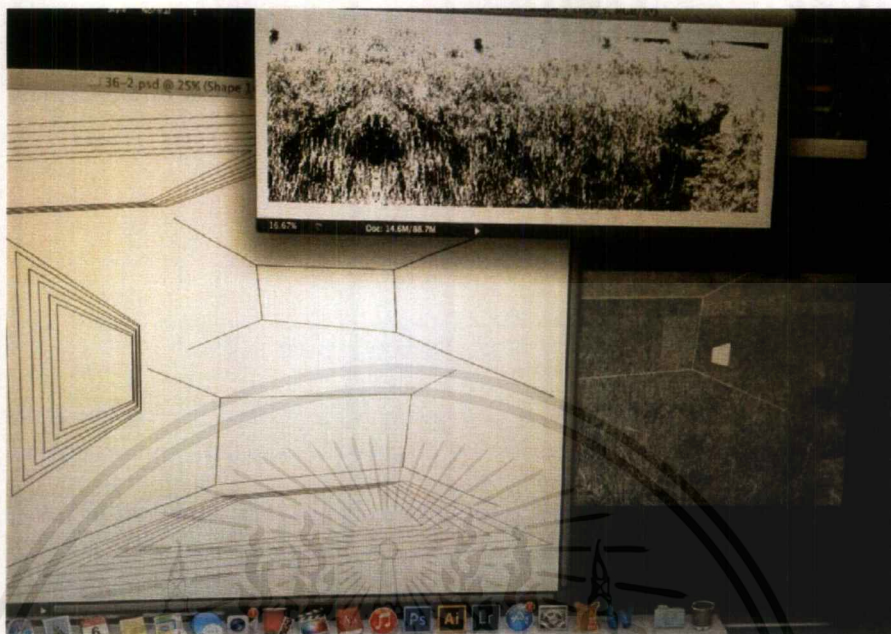
วัสดุ อุปกรณ์

1. กาวอัด
2. สีสกรีน
3. พงล้างบล็อกสกรีน
4. ทินเนอร์
5. น้ำมันกันตัน
6. กระดาษไข
7. กระดาษ ฟาเบียโน
8. พงซักฟอก
9. บล็อกสกรีน
10. ยางปาดสี
11. รางปาดกาว

ขั้นตอนการทำงาน

1. นำผลงานมาแยกชุดสี ในโปรแกรม อะโดบี โฟโต้ชอป (Adobe Photoshop)

ภาพที่ 3.20 ภาพวิธีการแยกชุดสี

2. ขยายภาพลงในกระดาษไข เพื่อเป็นงานต้นแบบในการทำสกรีน
3. การปาดกาวบนบล็อกสกรีน เทกาวอัดลงในรางปาดกาว แล้วนำมาปาดที่บล็อกสกรีน ทั้ง 2 ด้าน เมื่อเสร็จแล้วก็นำที่ปาดกาวไปล้างให้สะอาด รอจนกาวที่บล็อกสกรีนแห้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที

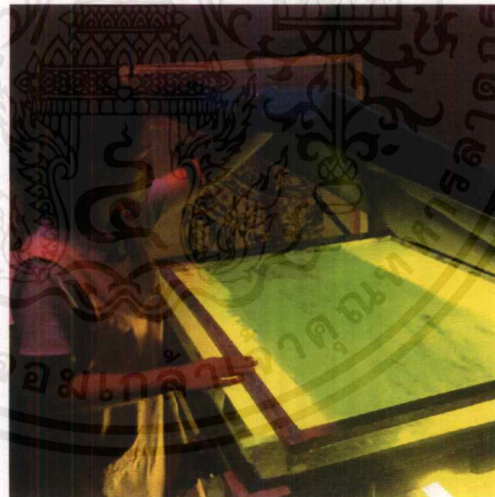
ภาพที่ 3.21 ภาพเตรียมกาวอัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.22 ภาพการปากกาอัด

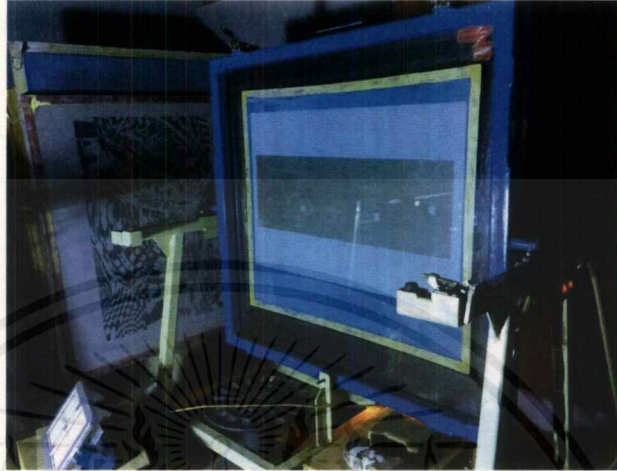
4. การถ่ายบล็อกสกรีน เตรียมบล็อกสกรีนที่ปากกาอัดแห้งแล้ว และ ตันแบบกระดาษไข นำมาวางบนตู้ถ่ายบล็อกสกรีน โดยวางต้นแบบลงบนผิวหน้ากระจกของตู้ถ่าย แล้วจึงนำบล็อกสกรีนวางทับกระดาษไขจากนั้นปิดตู้ถ่าย แล้วเปิดเครื่องดูดลมเป็นการยึดบล็อกและถ่ายบล็อก

ภาพที่ 3.23 ภาพเตรียมการฉายแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. เปิดไฟเครื่องฉายแสง จับเวลา ประมาณ 3 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ให้ปิดเครื่องฉายแสง ปิดสวิทช์ดูดอากาศเครื่องถ่ายบล็อกสกรีนบนบล็อกสกรีน เปิดเครื่องถ่ายบล็อกสกรีน ออก

ภาพที่ 3.24 ภาพการฉายแสงฉายโดยเครื่องฉายแสง

6. การฉีดบล็อกสกรีน นำบล็อกไปฉีดน้ำเพื่อให้ในส่วนที่ต้องการสกรีน หลุดออก

ภาพที่ 3.25 ภาพการล้างกาวอัด

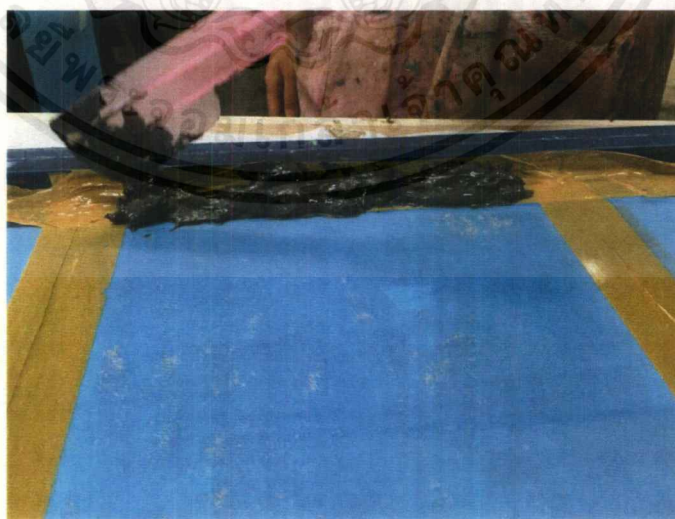
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. นำบล็อกสกรีนมาตากให้แห้ง เมื่อแห้งแล้ว ติดด้วย เทปสีน้ำตาล เพื่ออุดรอยหลุดของการอัดที่ไม่ต้องการ

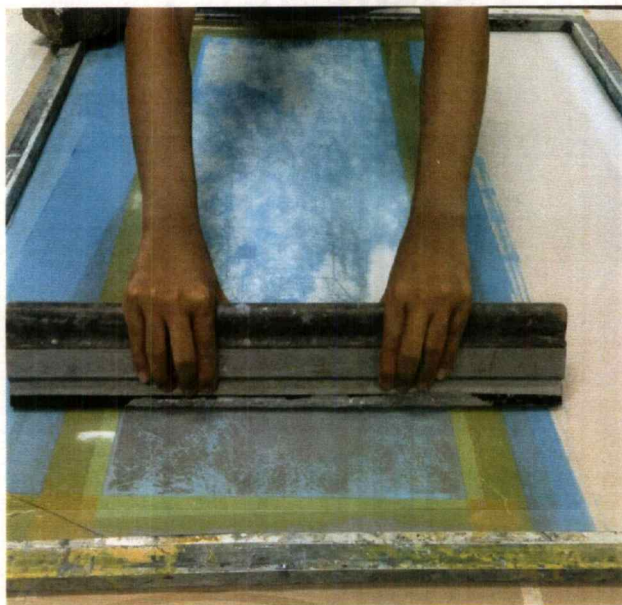
ภาพที่ 3.26 ภาพการปิดเทปกาว

8. การวางบล็อกสกรีนลงบนตำแหน่งของผลงาน และพื้นที่ที่ต้องการสกรีน หัวตุ้มมาวางทับบล็อกเพื่อไม่ให้บล็อกสกรีนเลื่อน ไม่ต้องใช้ตัวล็อกบล็อกสกรีน ผสมสีตามที่ต้องการเมื่อผสมเสร็จตักสีมาวางบนขอบเทปนำยางปาดสีมาปาดสีลงพื้นที่ที่ต้องการ

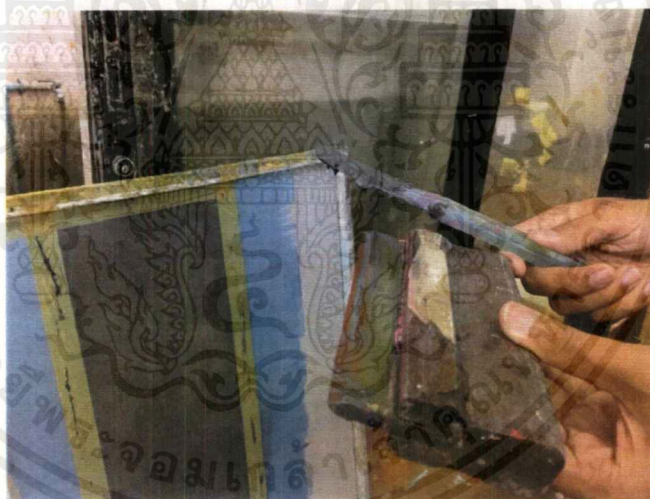
ภาพที่ 3.27 ภาพการเตรียมสกรีนสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.28 ภาพการสกรีนสี

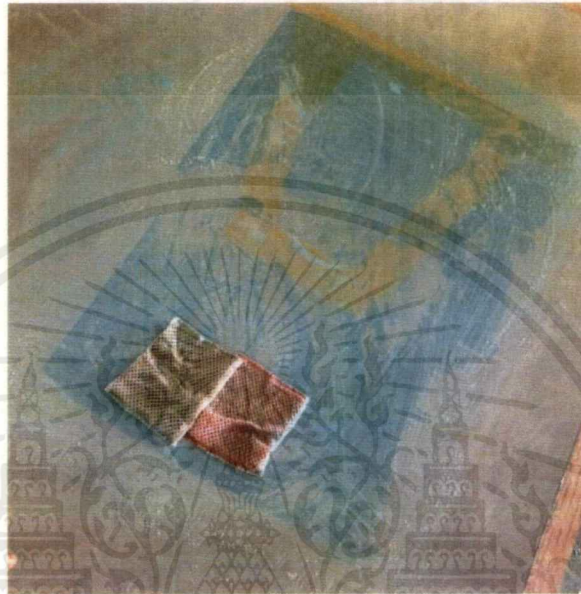
6. เมื่อปาดสีตามต้องการเรียบร้อยแล้วให้นำบล็อกสกรีนมาฉีกน้ำ เพื่อไม่ให้สีติดบล็อกจนบดบังต้น

ภาพที่ 3.29 ภาพการเก็บสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. เมื่อใช้บล็อกสกรีนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำมาล้างด้วยผงล้างบล็อกผสมด้วยน้ำ แล้วนำมาเทลงในบล็อกสกรีน ใช้ฟองน้ำถูบล็อกเล็กน้อย รอให้กาวหลุดออก แล้วนำบล็อกไปจืดน้ำล้างกาให้หมด ถ้ายังมีคราบสีติดบล็อก ให้ใช้น้ำยากันตันขัดอีกรอบ แล้วนำไปล้างน้ำจากน้ำใช้ผงซักฟอกล้างทำความสะอาดบล็อกสกรีน แล้วนำบล็อกไปตากให้แห้งเพื่อเตรียมการใช้งานในครั้งต่อไป

ภาพที่ 3.30 ภาพการล้างบล็อก

บทที่ 4

บทวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

ประเด็นที่สำคัญคือธรรมชาติได้กลายเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันเริ่มหันมาตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น เพราะมนุษย์มักเชื่อว่าธรรมชาติคือ สิ่งที่สามารถสร้างและสามารถทำลายสิ่งสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ได้ โดยธรรมชาติถูกวางความหมายทั้งในฐานะฐานทรัพยากรที่สำคัญและสิ่งทีเกื้อหนุนในการดำเนินชีวิตเป็นเสมือนเป็นเกราะป้องกันและสิ่งเติมเต็มการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้เกิดการสร้างสรรค้งานศิลปะชนิดนี้ขึ้น

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

รูปทรง (Forms)

ก. มีการใช้รูปทรงแบบ รูปทรงเลขาคณิต (geometric form) รูปทรงสี่เหลี่ยมในที่นี้เป็นรูปทรงหน้าตาต่าง แทนความหมายของที่อยู่อาศัยของมนุษย์

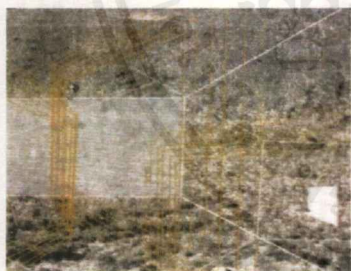

ข. รูปทรงธรรมชาติ(organic form) แทนความหมายความเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่ง ความอิสระของพื้นที่ธรรมชาติ

ลักษณะผิว (Textures)

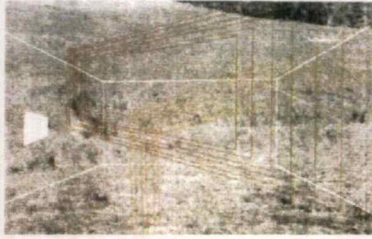

- ก. มีพื้นผิวหยาบของหญ้า ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่ง รวมทั้งคุณค่าในประโยชน์ใช้สอยของการเป็นพื้นที่ธรรมชาติ แทนค่าความหมายความอิสระ

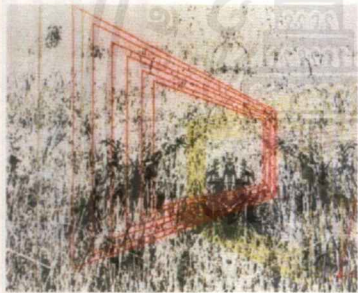
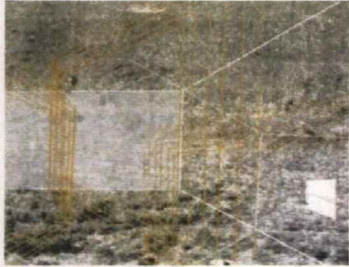

- ข. มีการใช้พื้นผิวของเส้นที่มันวาวให้ความรู้สึกโดดเด่นเมื่อได้มอง แทนความหมายของความเป็นโครงสร้างเมืองและความทันสมัยอย่างชัดเจน

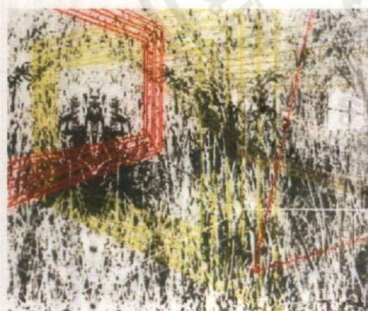
สี (Colour)

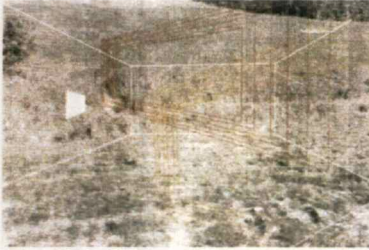
- ก. มีการใช้สีทองและสีทองแดง ลายเส้นที่แม้เป็นเพียงเส้นบาง แต่มีการใช้สีอย่างโดดเด่น ที่หมายถึงความหรูหราของเมืองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเน้นความสำคัญแก่ความเป็นเมืองมากกว่า พื้นที่ธรรมชาติ

- ข. มีการสีสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของเส้น และเพิ่มความเป็นสมัยใหม่มากขึ้น แสดงถึงเมืองที่มีความเจริญทางด้านวัตถุ ซึ่งสื่ออารมณ์การขัดแย้งกับธรรมชาติอย่างชัดเจน

ค. การใช้สีของธรรมชาติที่สีส่วนใหญ่เป็นสีเทา แสดงถึงความเป็นรอม โดยมีการเน้นกรอบ โครงสร้างที่คล้ายกับเป็นส่วนของกำแพงห้องหรือ ผนังห้องขึ้นมาแทนความสำคัญของพื้นธรรมชาติ

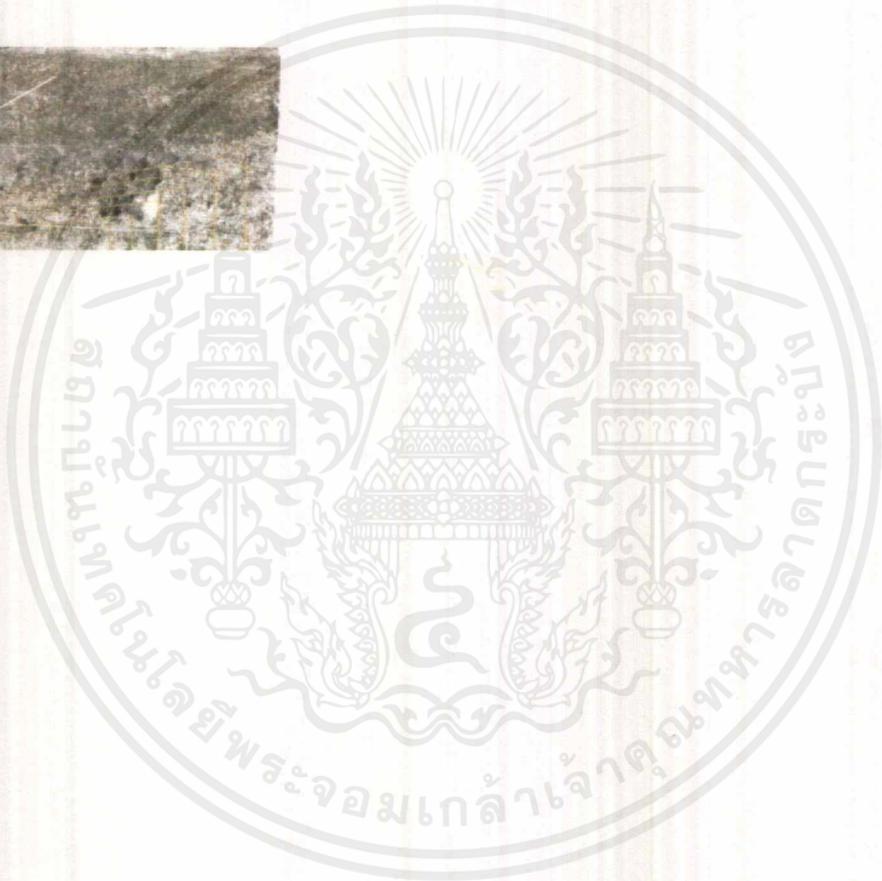

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนัก (Volume)

- ก. พื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้สีเทาซึ่งเป็นน้ำหนักกลาง แสดงถึงความเป็นกลาง เพื่อสื่อถึงการเชื่อมโยงกับการทำลายธรรมชาติ จึงใช้โทนสีเทาเป็นสีที่เป็นกลาง และยังคงพื้นที่บางส่วนที่ยังมีน้ำหนักขาว เทา ดำ ที่ชัดเจน แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย

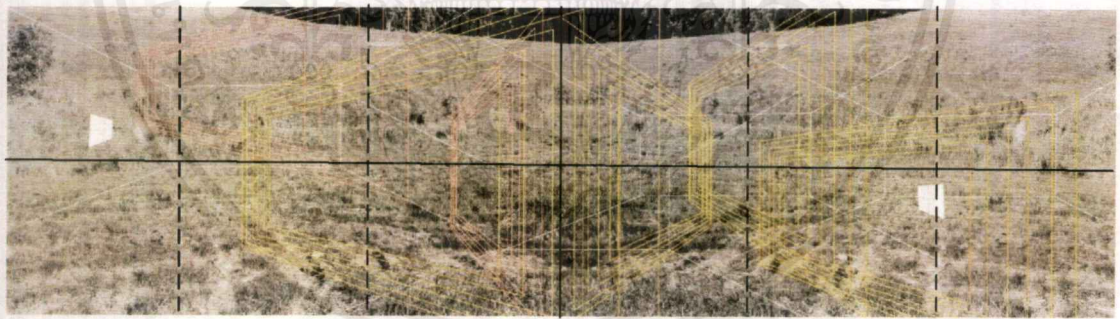

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพ

การให้ความสำคัญกับพื้นที่ธรรมชาติ ในสังคมเมืองพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ หลายคนต่างโยยหาที่จะมีพื้นที่ ข้าพเจ้าก็เช่นกันที่มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญในสังคมเมือง เมื่อนำมาผสมผสานกับธรรมชาติที่ผู้คนจำนวนมากแล้ว ทำให้ค้นพบความรู้สึกใหม่ที่สร้างสรรค์ออกมาผ่านงานศิลปะ

1. เอกภาพ

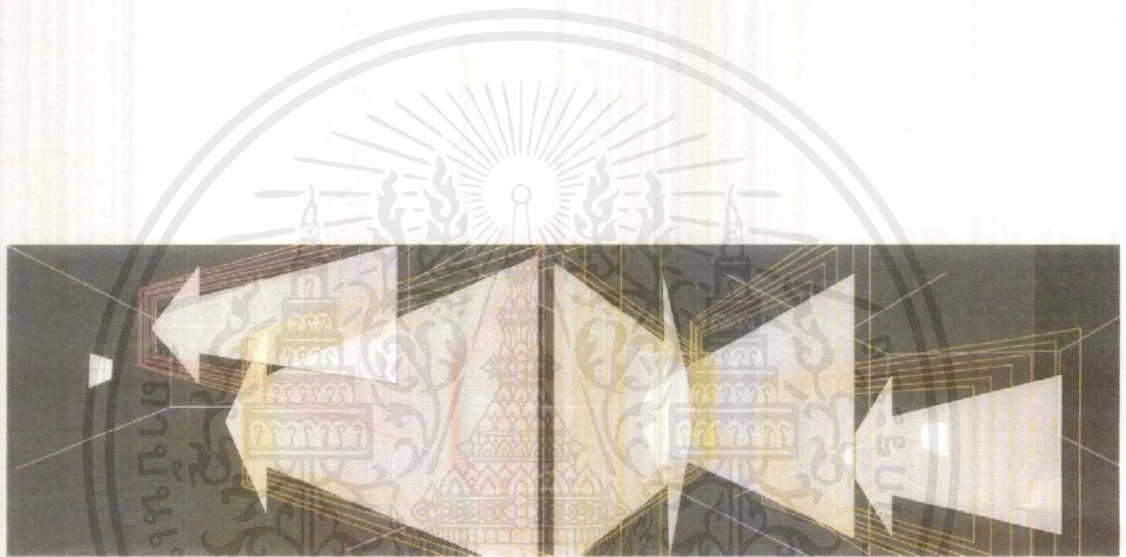
มีการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างลงตัว ซึ่งสามารถแสดงถึงความเป็นเมืองกับธรรมชาติได้อย่างชัดเจน โดยเอกภาพของรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความงามและการแสดงถึงความเป็นเมืองของผลงานชิ้นนี้ และมีความเด่นของเส้นอย่างชัดเจน มีการทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วยการใส่ตัวกลางคือ เส้นกรอบเลขาคณิตเป็นตัวประสานระหว่างภาพ ซึ่งรวมกับการใช้สีเทาเป็นตัวกลางตัวประสานระหว่างความขัดแย้งที่หมายถึงความเป็นเมืองสมัยใหม่กับความเป็นธรรมชาติในภาพอย่างชัดเจนเช่นกันทำให้เกิดความกลมกลืนของภาพมากขึ้น รวมถึงการวางเส้นซ้ำๆหลายๆเส้นก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของภาพที่แสดงถึงความหนักแน่นของอารมณ์ภาพนี้ด้วย

ภาพที่ 4.1 ภาพที่แสดงเอกภาพของผลงาน

2. สัดส่วน (Proportion)

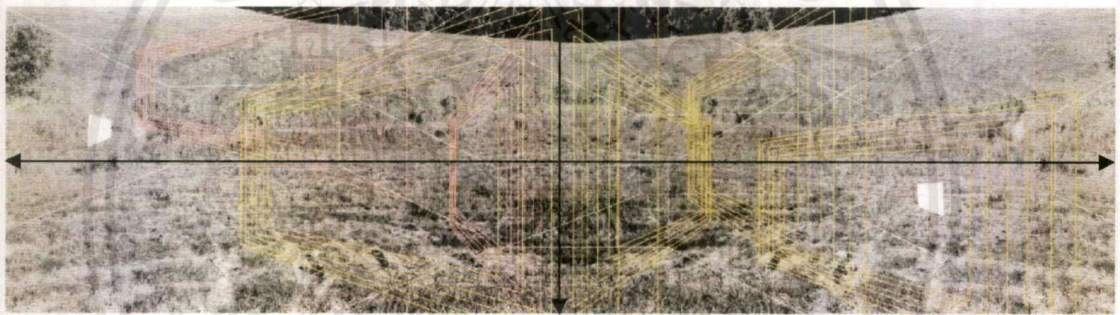
มีการจัดทัศนธาตุทั้งพื้นหลังที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดและกรอบสีที่มีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิตซึ่งมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันและมีความสมส่วนกันของขนาดรูปทรงในภาพ และระหว่างรูปทรง ของรูปทรงพื้นที่ รวมถึงความสมส่วนหรืออัตราส่วนที่เหมาะสมของทัศนธาตุ ซึ่งส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม ทำให้กรอบเลขาคณิต และภาพธรรมชาติ มีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว และยังให้ความรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของสัดส่วนความรู้สึกเมื่อได้มองภาพนี้อีกด้วย ซึ่งข้าพเจ้าต้องการให้ภาพนี้มีความรู้สึกถึงสัดส่วนที่ทันสมัยผสมผสานกับสัดส่วนธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์อย่างลงตัว

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงสัดส่วนของผลงาน

3. ความสมดุล (Balance)

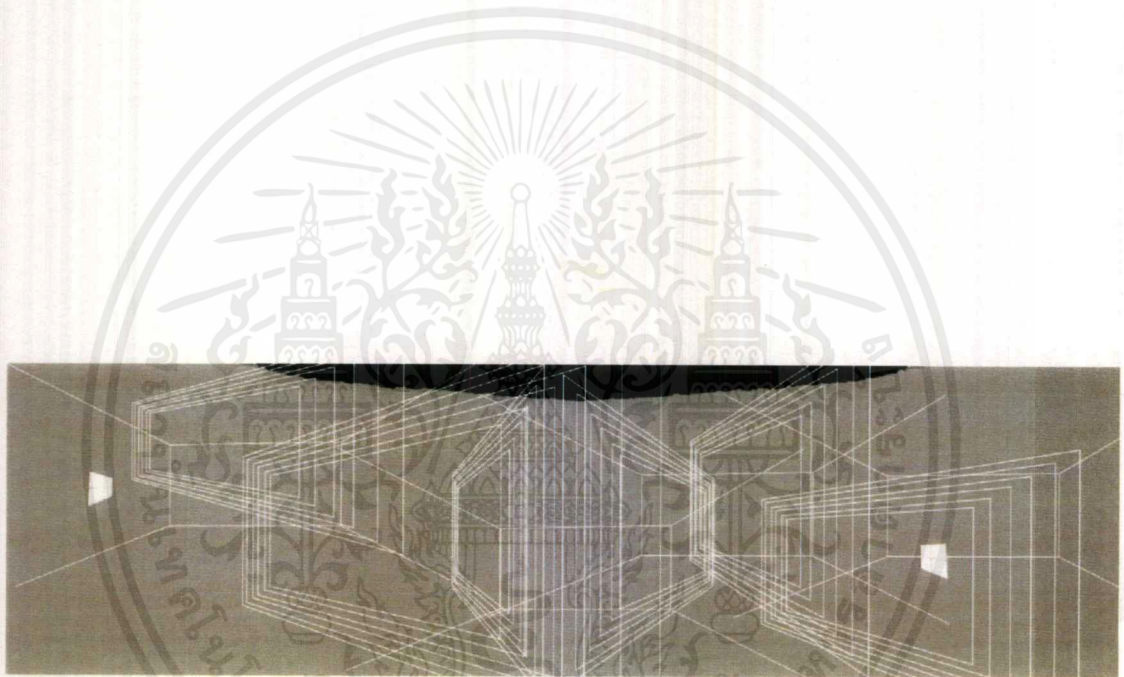
มีความสมดุลตามเส้นแกนสมมุติตามแนวตั้ง (Vertical Axis) เป็นความสมดุลที่ให้ความรู้สึกได้ในทันทีและให้พลังของความสมดุลชัดเจน โดยภาพนี้มีความสมดุล ตามเส้นแกนแนวนอนนี้ก็คือ การเห็นส่วนด้านล่างของภาพมีน้ำหนักหรือมีองค์ประกอบ มากกว่าด้านบน ภาพจึงมีความสมดุลมั่นคง ซึ่งภาพนี้ยังมีดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันอีกด้วย คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมมุติ ที่แสดงเด่นชัดในภาพจากการวางเส้นกรอบอย่างสมดุลและเป็นสัดส่วน ทำให้ภาพมีความสมดุลมากขึ้น

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงความสมดุลของผลงาน

4. ความเป็นเด่น (Dominance) ความเป็นรอง

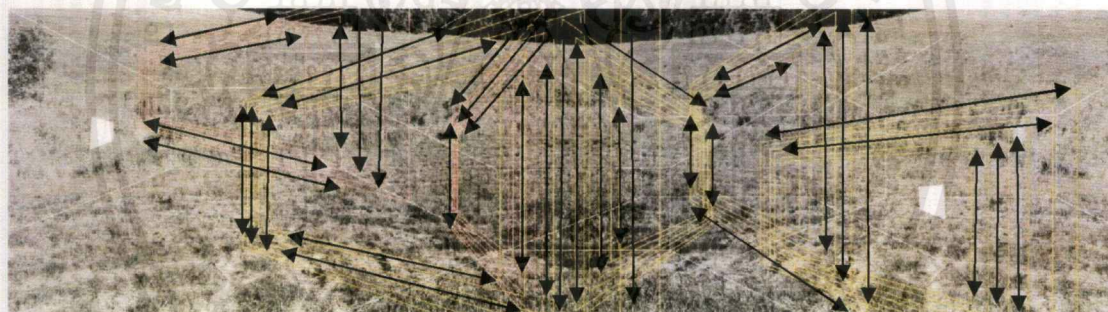
ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้งของเส้น ด้วยการเพิ่มความสำคัญของเส้น โดยการทำให้มีความเด่นโดยการใช้เส้นเลขาคณิตสร้างให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นและต้องการสื่อความหมายของกรอบเลขาคณิตให้เป็นตัวแทนของความทันสมัยแต่อยู่ภายใต้ความเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเน้นความเป็นเส้นที่แสดงออกความรู้สึกของงาน ซึ่งแม้เส้นจะมีที่อ่อนกว่าแต่ให้ความสำคัญมากกว่าโดยมีความเป็นรองของพื้นที่สีเข้มอยู่รอบข้างของภาพของธรรมชาติที่ถูกลดทอนความเด่นลงให้พอดีเมื่อผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ของเส้นเลขาคณิต ซึ่งมีความลงตัวระหว่างความเด่นและความเป็นรองที่ลงตัว

ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงความเด่นความรองของผลงาน

5. การเคลื่อนไหว (Movement)

มีเคลื่อนไหวของเส้นกรอบสี่ที่ลงตัว มีการเชื่อมโยงระหว่างเส้นแต่ละเส้น เป็นการเคลื่อนไหว มีการผลักและดึงเส้นตรงกันข้าม ซึ่งเป็นจุดสำคัญของภาพๆนี้ ซึ่งก่อให้เกิดเส้นที่มีการเคลื่อนไหว รอบๆภาพ จนครบทุกส่วนของภาพอย่างสิ้นไหล ซึ่งเป็นการถ่วงดุลไม่ล้มไปข้างใดข้างหนึ่ง ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล และให้ความรู้สึกการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งการเคลื่อนไหว ลักษณะนี้ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างผ่อนคลายซึ่งไม่ตึงเครียดจนเกินไป รวมถึงลักษณะเส้น กรอบเลขาคณิตที่มีการแปรเปลี่ยนของทิศทางเหมือนการเคลื่อนไหวของภาพเช่นกัน เป็นการเพิ่ม มิติของภาพที่ลงตัวและชัดเจน

ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวของผลงาน

บทที่ 5

บทสรุป

ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “วิถีของเมืองกับธรรมชาติ” นี้ได้ถ่ายทอดแสดงออกถึงแนวคิด ความรู้สึก และทัศนคติของข้าพเจ้าเกี่ยวกับประเด็นธรรมชาติในปัจจุบัน โดยได้รับอิทธิพลจาก ศิลปินหลายๆคน ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเพื่อสื่อสารความคิดที่อยู่ภายในตัวของข้าพเจ้า

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ที่ผ่านมาเป็นกระบวนการฝึกฝนความอดทนทางจิตใจ และร่างกายเพื่อพัฒนาการทางศิลปะต่อไปในอนาคต ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์อันล้ำค่า ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ทำงานศิลปะ แต่เป็นผู้ที่ต้องการสร้างงานศิลปะเพื่อสะท้อนสังคม

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เกิดขึ้นมาจากการสร้างสรรค์ประเด็นธรรมชาติคือ ประเด็นที่สำคัญและเป็นสิ่ง ที่คนในยุคปัจจุบันเริ่มหันมาตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น โดยธรรมชาติถูกวางความหมายทั้งใน ฐานะฐานทรัพยากรที่สำคัญและสิ่งที่เกื้อหนุนในการดำเนินชีวิตเป็นเสมือนเป็นเกราะป้องกันและ สิ่งเติมเต็มการดำเนินชีวิตของผู้คนให้สมบูรณ์จากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ธรรมชาติจึงมี ความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ในการ ดำรงชีวิต ดังนั้นเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเกิด มลพิษเป็นให้มนุษย์ในด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสังคม ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต ธรรมชาติ (Natural) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นตามวัฏจักรของระบบสุริยะ โดยที่มนุษย์มิได้เป็นผู้ สร้างสร้างขึ้น เช่น กลางวัน กลางคืน เดือนมีด คินเดือนเพ็ญ ภูเขา น้ำตก ถือว่าเป็นธรรมชาติ หรือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความงามในธรรมชาติ เป็นความงามที่ปราศจากการปรุงแต่ง เป็นความ งามที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เช่น ชมทิวทัศน์ทุ่งทานตะวัน หรือชมพระอาทิตย์อัสดงที่ภูเขา เป็นต้น ความงามในศิลปะ เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจ ที่อยากแสดงออกทางสุนทรียภาพจาก ประสบการณ์ต่างๆ และขึ้นอยู่กับการสัมผัสของแต่ละบุคคล

การเรียนรู้และการแสดงออกทางรูปธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้า เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้แก่ผู้คนที่ได้รับรู้คุณค่าและมีทัศนคติต่องาน ศิลปะได้

เอกสารอ้างอิง

พงศธร มหาวิจิตร. การสอนเรขาคณิตแบบบูรณาการผ่านสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ. 2558. [Online].

Available : http://www.curriculumandinstruction.org/images/column_1300619872/Shape%20in%20nature.pdf (11 พฤษภาคม 2558)

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน.ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

2558. [Online]. Available:<http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=19&chap=1&page=t19-1-infodetail02.html> (7 พฤษภาคม 2558)

ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2557. **เมื่อฉันไม่มีฉันจึงเป็นศิลปะ**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.

แหล่งข้อมูลประชากร. ความเป็นเมือง. [Online]. Available : <http://www.dpt.go.th/ITCitdb/txt/pop/urban4.htm>. (1 พฤษภาคม 2558)

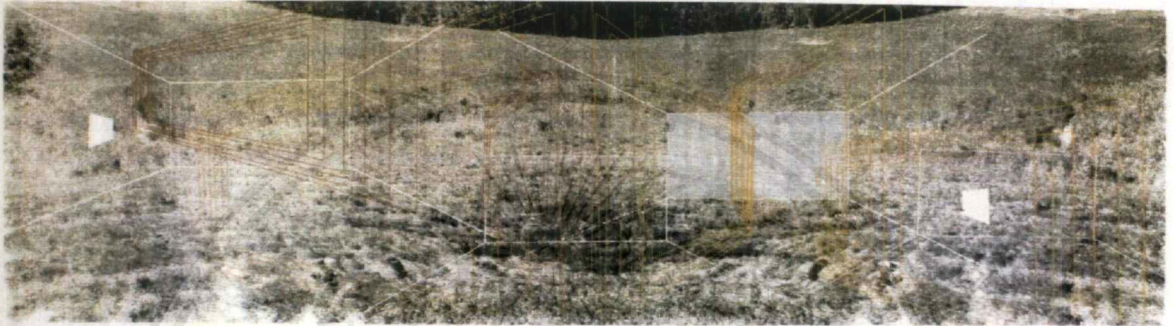

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

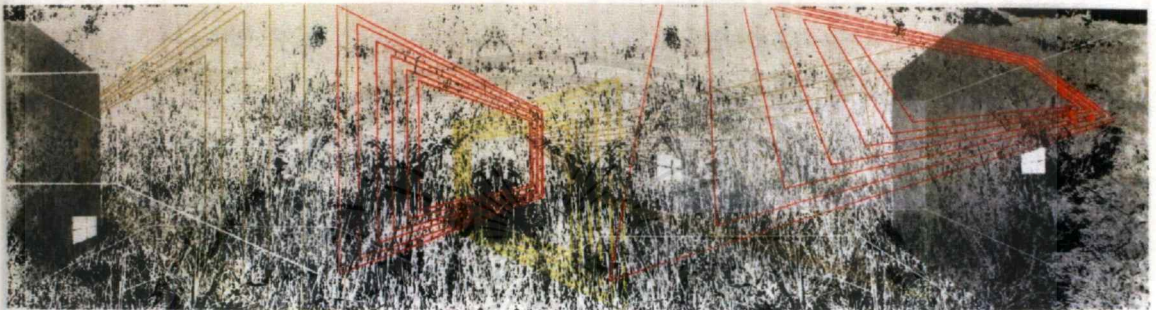

ชื่อผลงาน เมืองกับธรรมชาติ หมายเลข 1, 2558

เทคนิค silkscreen

ขนาด 25 x 90 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

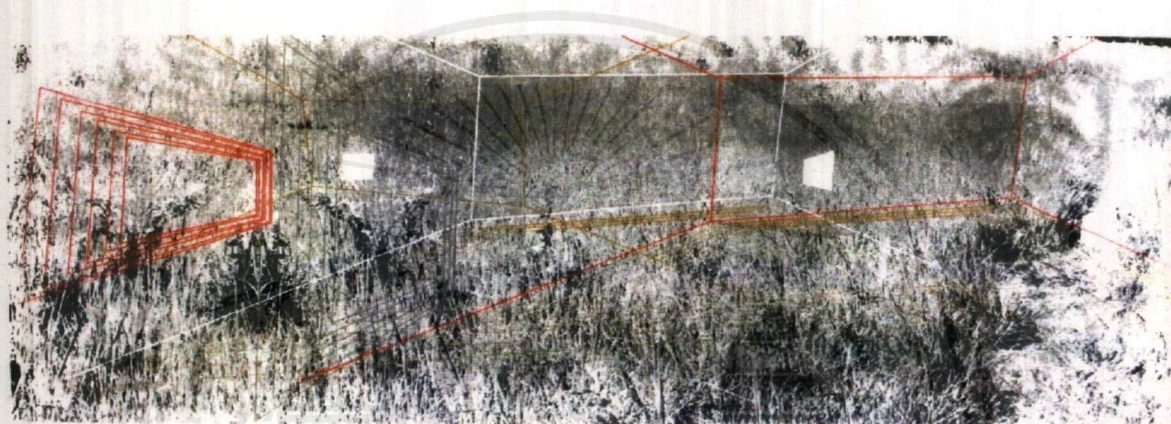

ชื่อผลงาน เมืองกับธรรมชาติ หมายเลข 2 , 2558

เทคนิค silkscreen

ขนาด 25 x 90 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

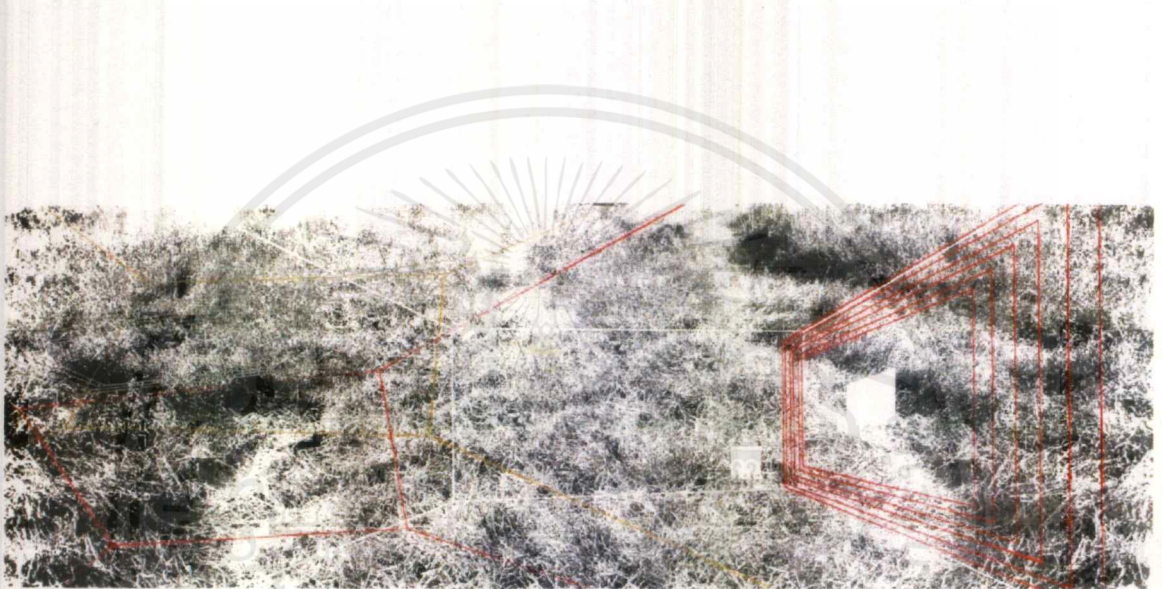

ชื่อผลงาน เมืองกับธรรมชาติ หมายเลข 3, 2558

เทคนิค silkscreen

ขนาด 30 x 90 ซม.

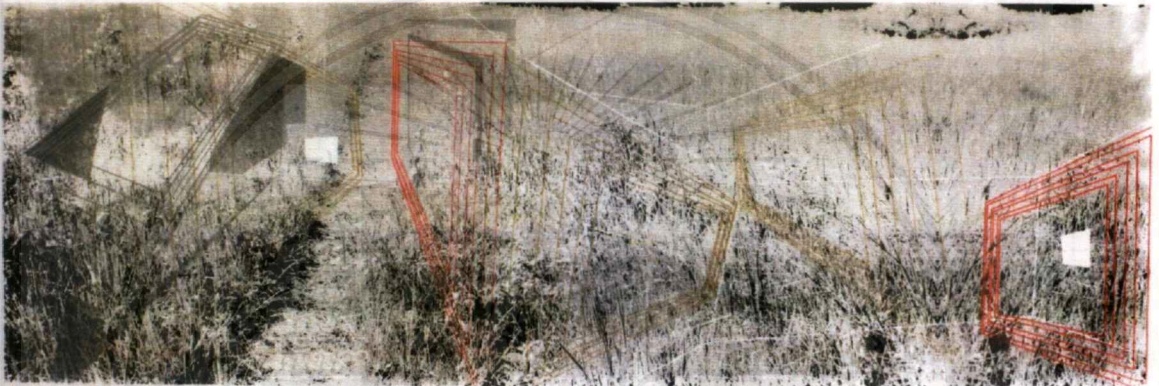
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เทคนิค silkscreen

ขนาด 30 x 90 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน เมืองกับธรรมชาติ หมายเลข 5, 2558

เทคนิค silkscreen

ขนาด 25 x 90 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชญชนก อโปกุล
 วัน เดือน ปีเกิด 14 ธันวาคม 2535 ที่กรุงเทพฯ
 ที่อยู่ 79/358 หมู่บ้านहरया หมู่2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
 กรุงเทพฯ 10160 โทร 085-426-6266
 ประวัติการศึกษา 2553 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพพิมพ์

รางวัลและเกียรติประวัติ

- 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ “PHOTOS EXHIBITION” ผลงานของนักศึกษารุ่นที่ 19 ภาควิชา
 ทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ “2.3PPFL2” ผลงานอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาพพิมพ์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
- 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ “No Reason : Have Result” ของสาขาวิชาภาพพิมพ์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังและ
 มหาวิทยาลัยนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น