

ทัศนียภาพใหม่

New Perspective

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2557 – 2558

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา) ประธานกรรมการ

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.บุศยมาศ นันทวัน) กรรมการ (อาจารย์คมสัน หนูเขียว) กรรมการ

..... กรรมการ
(อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว) กรรมการ (อาจารย์อนุพงษ์ จันทร) กรรมการ

..... กรรมการ
(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์) กรรมการ (อาจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง) กรรมการ

..... กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์อลิตา จันทังเพ็ชร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันทังเพ็ชร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ทัศนียภาพใหม่
	New Perspective
ชื่อ	นาย ณัฐพล แก้วเกิด
รหัสนักศึกษา	54020439
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2557 - 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ อลิตา จันฝิ่งเพชร

บทคัดย่อ

ข้าพเจ้ามีความสนใจในสภาพแวดล้อมเมืองที่แออัดด้วยสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรม จึงได้นำรูปทรงสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณเมือง มาสร้างทัศนียภาพตามอุดมคติเฉพาะตัว ที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เมืองมีพื้นที่ว่าง(Space) สวยงาม ด้วยการจัดองค์ประกอบภาพและการใช้สี ที่ไม่เป็นอย่างความเป็นจริง

หัวข้อศิลปนิพนธ์เรื่อง ทัศนียภาพใหม่ เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ในการนำกระบวนการจัดองค์ประกอบภาพแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มาเป็นต้นแบบจัดวางภาพโดยการตัดปะภาพ (Photomontage) จากรูปถ่ายด้วยโปรแกรม โฟโต้ชอป(Photoshop) เพื่อสร้างภาพร่างทัศนียภาพเมืองตามจินตนาการใช้วิธีการแสดงออกแบบศิลปะอิมเพรสชันนิสม์(Impressionism)ผสมกับการเลือกใช้สีตามศิลปะโฟวิสม์ (Fauvism) ถ่ายทอดผลงาน 2 มิติ ลงบนผืนผ้าใบ 4 ชั้น ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน (Oil painting)

หลังจากการสังเคราะห์ภาพจิตรกรรมเสร็จสมบูรณ์เป็นที่น่าพึงพอใจแล้วจึงได้นำเข้าสู่การวิเคราะห์ผลงานเป็นเอกสารศิลปนิพนธ์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอน ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ได้ผ่านการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาผลงานอย่างเป็นระบบจนค้นพบแนวทางที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้อย่างชัดเจน และคาดว่าจะพัฒนาผลงานไปสู่การแสวงหารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากหลายคณาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งบิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนให้กำลังใจและเข้าใจ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำศิลปนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ อธิตา จันทน์เพ็ชร ที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบส่ง สอนข้าพเจ้ามา ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ศิลปวิทยา และแนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน ศิลปะ ให้คำชี้แนะช่วยเหลือปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า รวมทั้ง เพื่อน สนิทมิตรสหายที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ให้ยามสุขหรือทุกข์ตลอดระยะเวลาของการศึกษา สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ณัฐพล แก้วเกิด

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	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	3
2.1.1 วิธีการเล่าเรื่องและการวางองค์ประกอบในงานจิตรกรรมไทย	3
2.1.2 โฟโต้มอนтаж (Photomontage)	6
2.1.3 การแสดงออกในงานศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism)	8
2.1.4 การใช้สีแบบศิลปะโฟวิสม์ (Fauvism)	12
2.1.5 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney)	14
2.2 สรุปอิทธิพลที่ได้รับ	17
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	17
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	18
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	18
3.2 กระบวนการสร้างงาน	28
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	29
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	29
4.2 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์	36
บทที่ 5 บทสรุป	41
บรรณานุกรม	42
ภาพผลงานศิลปะ	43
ประวัติผู้เขียน	48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1. ภาพประกอบที่ 1	ภาพमारผจญ วัดคงคาราม	4
2. ภาพประกอบที่ 2	รูปครุฑ วัดใหญ่สุวรรณาราม	5
3. ภาพประกอบที่ 3	ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทธไสสวรรคย์	6
4. ภาพประกอบที่ 4	ภาพศิลปะศิลปะโปโต้มอนทาจ (Photomontage)	6
5. ภาพประกอบที่ 5	ภาพศิลปะศิลปะโปโต้มอนทาจ (Photomontage)	7
6. ภาพประกอบที่ 6	ภาพศิลปะศิลปะโปโต้มอนทาจ (Photomontage)	7
7. ภาพประกอบที่ 7	ภาพศิลปะศิลปะโปโต้มอนทาจ (Photomontage)	8
8. ภาพประกอบที่ 8	ผลงานของClaude Monet	9
9. ภาพประกอบที่ 9	ผลงานของClaude Monet	10
10. ภาพประกอบที่ 10	ผลงานของClaude Monet	10
11. ภาพประกอบที่ 11	ผลงานของ Pierre-Auguste Renoir	11
12. ภาพประกอบที่ 12	ผลงานของ Pierre-Auguste Renoir	11
13. ภาพประกอบที่ 13	ผลงานของ Pierre-Auguste Renoir	11
14. ภาพประกอบที่ 14	ผลงานของ Albert Marquet	12
15. ภาพประกอบที่ 15	ผลงานของ Albert Marquet	12
16. ภาพประกอบที่ 16	ผลงานของ Henri Matisse	13
17. ภาพประกอบที่ 17	ผลงานของ Henri Matisse	13
18. ภาพประกอบที่ 18	ผลงานของ Henri Matisse	13
19. ภาพประกอบที่ 19	David Hockney	14
20. ภาพประกอบที่ 20	ผลงานของ David Hockney	15
21. ภาพประกอบที่ 21	ผลงานของ David Hockney	16
22. ภาพประกอบที่ 22	ผลงานของ David Hockney	16
23. ภาพประกอบที่ 23	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	18
24. ภาพประกอบที่ 24	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	18
25. ภาพประกอบที่ 25	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	19
26. ภาพประกอบที่ 26	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4	19
27. ภาพประกอบที่ 27	ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 5	19

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. ภาพประกอบที่ 28 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 6	20
29. ภาพประกอบที่ 29 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	21
30. ภาพประกอบที่ 30 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	21
31. ภาพประกอบที่ 31 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3	21
32. ภาพประกอบที่ 32 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4	22
33. ภาพประกอบที่ 33 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 5	22
34. ภาพประกอบที่ 34 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 6	22
35. ภาพประกอบที่ 35 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1	23
36. ภาพประกอบที่ 36 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2	23
37. ภาพประกอบที่ 37 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 3	24
38. ภาพประกอบที่ 38 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 4	24
39. ภาพประกอบที่ 39 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 5	24
40. ภาพประกอบที่ 40 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 1	26
41. ภาพประกอบที่ 41 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 2	26
42. ภาพประกอบที่ 42 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 3	26
43. ภาพประกอบที่ 43 ภาพร่างชุดที่ 4 ชั้นที่ 4	27

บทที่ 1

บทนำ

ทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากเมืองขณะนี้ได้สร้างอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นมลพิษทางสายตาที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้พบเห็นและผู้อยู่อาศัย เช่น ปัญหาของสภาพแวดล้อมเมืองที่เต็มไปด้วย สถาปัตยกรรมที่ถูกปลูกสร้างขึ้นโดยทับซ้อนกันจนเกิดความแออัด ไม่ได้มีการวางผังเมืองไว้ในเมืองใหญ่ ความคับแคบของพื้นที่อยู่ติดๆกัน สภาพเมืองที่มีความสกปรกไม่สะอาด พื้นที่สีเขียวของสวนสาธารณะที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนประชากรที่มีมากในเมือง ป้ายโฆษณาที่ถูกติดตั้งบนถนนและสถาปัตยกรรมทุกที่ในเมือง ทำลายความสวยงามในพื้นที่เหล่านั้น จนเกิดความสกปรกแทนที่จะถูกจัดให้เป็นระเบียบสวยงาม สายไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งบนเสาไฟบนถนนคือสิ่งที่ทำลายบรรยากาศของเมือง และให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับการใช้ชีวิต สิ่งต่างที่พุดขึ้นมาทุกอย่างนี้คือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาในความเป็นจริงขณะนี้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ในสภาพแวดล้อมของเมืองมีประชากรหนาแน่นแออัด มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายในเมือง มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเมือง ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาตามคือที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างถูกสร้างขึ้นมาทับซ้อนกันจนแออัด เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกว่สิ่งแวดลอมเริ่มมีพื้นที่น้อยลงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา ยกตัวอย่างเมืองเช่น

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เพราะความเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำให้ประชาชนจากทุกภาคของประเทศไทยพากันหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อแสวงหาโอกาสต่างๆ ที่ดีกว่า ทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและบริการอื่นๆ จากรัฐบาล อัตราการเพิ่มของประชากรจึงสูงกว่าอัตราการเพิ่มอันเนื่องจากการเกิดโดยปกติ และสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ ประมาณร้อยละ 2.8 ต่อปี อัตราการเพิ่มประชากรของกรุงเทพมหานครสูงขึ้น ถึงร้อยละ 4.7 ต่อปี พ.ศ. 2508-2513 จะไม่เกิน 20,000 คนต่อปี และเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มากกว่า 90,000 คนต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาการจราจร ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย ตลอดจนปัญหา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การศึกษา และสุขภาพอนามัยของประชาชนซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมเมืองเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีจินตนาการต่อเมืองในการปรับทัศนียภาพขึ้นใหม่จากความแออัดของพื้นที่ที่มีจำกัดในเมือง ตามทัศนคติของข้าพเจ้าต้องการการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้มีพื้นที่ว่าง(Space) ไม่หนาแน่นจนเกินไปมีสภาพแวดล้อมของธรรมชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาจาก จินตนาการที่คิดว่าสภาพแวดล้อมเมืองเป็นพื้นที่ที่มีความน่าอยู่อาศัยมีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ตามอุดมคติส่วนตัว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเมืองในจินตนาการจากการสร้างทัศนียภาพใหม่ (New Image) โดยตัดต่อเรื่องราวในเมืองด้วยการใช้ภาพหลากหลายมาผสมกัน (Montage) ให้เกิดทัศนียภาพที่แตกต่างออกไปจากการรับรู้ในโลกของความเป็นจริง
2. เพื่อค้นหาวิธีการสร้างงานจิตรกรรมโดยการสร้างพื้นผิวสีและเส้นในหลายรูปแบบให้เกิดความน่าสนใจในผลงาน
3. เพื่อเสนอทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อการรับรู้ต่อเมืองที่เป็นจริงกับเมืองในจินตนาการ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

เนื้อหา- เสนอเมืองในจินตนาการซึ่งถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่ โดยการใช้โปรแกรม โฟโต้ชอป (Photoshop) มาตัดต่อภาพถ่ายผสม ให้เกิดการรับรู้แบบใหม่ แล้วแสดงออกด้วยการใช้ เส้น สี พื้นผิว แบบใหม่ที่แทนค่าความรู้สึกของตัวต้นแบบ

รูปแบบ- จิตรกรรมสีน้ำมันที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบ อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) การใช้สีจากศิลปะแบบโฟวิสม์ และวิธีการเพ้นท์ (Paint) ในลักษณะ โฟโต้มอนтаж (Photo Montage) จากอิทธิพลศิลปิน เดวิท ฮอกนีย์ (David Hockney)

เทคนิค – สีน้ำมัน (Oil painting) บนผืนผ้าใบ

ขนาด	135 x 250 เซนติเมตร	จำนวน 2 ชิ้น
	110 x 230 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
	135 x 260 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชิ้น

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

ผลงานจิตรกรรมใน โลกตะวันออก เป็นงานที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน งานจิตรกรรมไทยก็เช่นกันสามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นของชาติใดที่พบเห็นทั่วไปได้บ่อยตามวัดต่างๆมากมายในประเทศ จนข้าพเจ้าไม่สามารถรู้ตัวได้ว่าเราซึมซับเข้ามาตั้งแต่เมื่อใดแล้วก็เข้ามากลายเป็นอิทธิพลที่มีติดตัวที่ไม่สามารถแยกออกจากความรู้สึกของข้าพเจ้าได้ อัตลักษณ์ในการสร้างงานส่วนตัว และ อิทธิพลที่ได้รับจากการเข้าเรียนศิลปะที่เริ่มมาเรียนรู้ที่หลังคือศิลปะตะวันตกที่มีลักษณะที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของสองซีกโลกตะวันตกและตะวันออก ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในลักษณะรูปแบบและวิธีคิดงานของทั้งสองซีกโลก จึงนำลักษณะงานทั้งสองมาผสมผสานร่วมกัน

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

2.1.1 วิธีการเล่าเรื่องและการวางองค์ประกอบในงานจิตรกรรมไทย

งานจิตรกรรมไทยเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนเส้นระบายสีให้เกิดภาพเป็นรูปแบบ แบบไม่มีความลึกหรือนูนหนาของภาพตามหลักทัศนียภาพ แต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ ความงามเกิดจากการใช้สีในลักษณะที่แตกต่างกันนิยมเขียนเรื่องราวความเป็นอุดมคติถึงสมจริง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดลักษณะของจิตรกรรมไทยให้เป็นรูปลักษณะแบบอุดมคติ โดยสอดคล้องกับเรื่องเล่า เช่น นิทานพุทธชาดก สวรรค์ นรก จักรวาล

ช่างเขียนนิยมเขียนภาพแบบมุมมองจากด้านบน(Bird's Eye View) มองเห็นได้ทุกส่วนของภาพ มีวัตถุขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้า แล้วค่อยๆ เล็กลงไป สิ่งของต่างๆ มีขนาดเท่ากัน แต่ผลักระยะให้ห่างกันออกไปด้วยการใช้พื้นที่ว่างในงานและน้ำหนักของสีแบ่งภาพเป็นช่องๆ การจัดวางภาพในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจของผู้ดูนั้นช่างเขียนมีวิธีการ โดยเฉพาะคือ เรียงภาพเหตุการณ์ก่อน - หลังตามเนื้อเรื่องและเพื่อไม่ให้ฉากเหตุการณ์เหล่านั้นสับสนปนกันก็คั่นแต่ละฉากแต่ละตอนด้วยภาพทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้ หรือบ้านเรือน ช่างเขียนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสมัยกรุงรัตน โกสินทร์ตอนต้นยังประดิษฐ์กรอบรูปสามเหลี่ยมที่ขอบหยักคล้ายฟันทองปลา เรียกตามภาษาช่างว่า "สินเทา" เพื่อแบ่งฉากเหตุการณ์หนึ่งให้แยกออกจากฉากอีกเหตุการณ์หนึ่ง วิธีการนี้ยังได้ผลดีในการเน้นฉากเหตุการณ์ให้เด่นชัด นับเป็นงานออกแบบที่งดงามและแนบเนียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นอุดมคติที่สมจริง

การเขียนภาพเล่าเรื่องนิทานในพุทธศาสนาโดยย้อนเวลาขึ้นไปถึงเรื่องสมัยพุทธกาล หรือก่อนหน้านั้นขึ้นไปนานจนนับไม่ได้นับเป็นเรื่องอุดมคติทางศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดลักษณะของจิตรกรรมไทยโบราณให้เป็นรูปลักษณะอย่างอุดมคติด้วย โดยสอดคล้องกับเรื่องเล่า เช่น นิทานพุทธประวัติ ชาดก หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับ นรก สวรรค์ จักรวาล (ไตรภูมิ) แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็อิงความสมจริงอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อการสื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวนับเป็นการสั่งสอนด้วยภาพ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จึงมีลักษณะที่เรียกว่า อุดมคติที่สมจริง ซึ่งแตกต่างจากภาพเหมือนจริงของชาวตะวันตก

ช่างเขียนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังประดิษฐ์กรอบรูปสามเหลี่ยมที่ขอบหยักคล้ายพื้นปลา สอดคล้องกับลักษณะแสดงออกที่เป็นอุดมคติ ซึ่งแตกต่างจากจิตรกรรมเล่าเรื่องจริงอันเป็นแนวสัจนิยม ที่เข้ามาแพร่หลายเป็นที่นิยมพร้อมกับวัฒนธรรมตะวันตก ภาพเขียนเช่นนี้จะไม่มีลักษณะอุดมคติเข้าปะปนอุดมคติที่สมจริงที่ปรับเปลี่ยนมาตามยุคสมัย

วัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม ราชบุรี

จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคารามมีลักษณะอิทธิพลของศิลปะตะวันตกอยู่บ้างตามความนิยมในยุคสมัย เนื้อเรื่องจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และไตรภูมิโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และน้ำตาดำเข้มสด ใช้สีเส้นที่สดใสมาก จุดเด่นของจิตรกรรมอยู่ที่การเขียนภาพคน (Figure) ลักษณะความมีชีวิตชีวาความเคลื่อนไหว และการแสดงอารมณ์ต่างๆ ของตัวละครในภาพ

ภาพประกอบที่ 1 ภาพมารผจญ วัดคงคาราม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาเป็นสกุลช่างเพชรบุรี มีรูปแบบและองค์ประกอบศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะหลายประการ เนื้อหาจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติ เทพชุมนุม ภาพลวดลายต่างๆ และทวารบาล โครงสีส่วนใหญ่เป็นสีแดง

ภาพประกอบที่ 2 ภาพรูปครุฑ วัดใหญ่สุวรรณาราม

พระที่นั่งพุทธไสสวรรย์

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทธไสสวรรย์ เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ. 2338 – 2340 เป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีทั้งหมด 28 ภาพ เขียนเป็นภาพแบบ 2 มิติ ใช้สีฝุ่นผสมกาวตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี โครงสีส่วนใหญ่เป็นสีแดง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทำการเขียนซ่อมในส่วนที่ชำรุด จึงทำให้มีอิทธิพลจีนเข้ามาปรากฏในภาพตามความนิยมในยุคสมัยนั้น รวมทั้งวิธีการจัด ภาพแบบมุมมองจากด้านบน (Bird's eye view) ซึ่งเป็นวิธีการมองภาพจากที่สูงลงมาทำให้เห็นภาพได้กว้างไกล แต่ยังคงรักษารูปแบบวิธีการเขียนภาพแบบ 2 มิติ ตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณีอยู่

โดยจิตรกรใน สมัยรัชกาลที่ 1 การวางภาพแบ่งเขียนเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเหนือกรอบประตูและหน้าต่างขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน เขียนภาพเทพชุมนุม ผนังตอนล่างระหว่างช่องประตูและหน้าต่าง เขียนภาพพุทธประวัติ การวางภาพ ชับซ้อนตามลักษณะ โครงสร้างการวางภาพแบบโบราณ จัดท่าทางของภาพกลุ่มคนเป็นแบบนาฏลักษณ์ สีที่ใช้ในการเขียนเป็นแบบสีฝุ่น พื้นสีค่อนข้างหนัก โครงสีส่วนรวมมองเป็นสีแดงและสีม่วง ใช้ กรอบสีเทาและพื้นสีในกรอบเน้นลำดับความสำคัญของภาพ ไม่นิยมใช้สีทองปิดประดับบริเวณที่ต้องการ จะเน้น แต่นิยมปิดทองเฉพาะบางส่วน ภายในภาพจะสอดแทรกสภาพสังคม ประเพณี และระเบียบ แบบแผนต่างๆ ในยุคสมัยนั้น พระที่นั่งพุทธไสสวรรย์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย ภายในพระที่นั่งตกแต่งงดงามมาก ฝาผนังทั้ง 4 ด้าน เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผนังพระที่นั่งตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม ผนังตอนล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

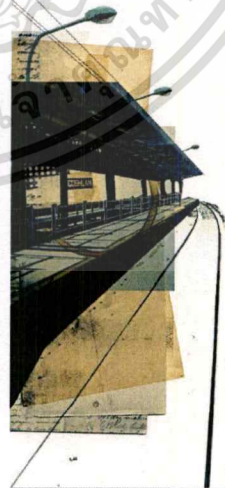
ระหว่างช่องหน้าต่างเขียนภาพพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติจนเสด็จสู่พระปรินิพพาน รวม 28 ภาพ เป็นฝีมือจิตรกรสมัยรัชกาลที่ 1 จึงถือได้ว่ามีคุณค่าและเก่าแก่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ สภาพของจิตรกรรมฝาผนังปัจจุบันชำรุดด้วยความเก่าแก่

ภาพประกอบที่ 3 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทธโฆสวรรค์

2.1.2 โฟโต้มอนтаж (Photomontage)

ศิลปะโฟโต้มอนтаж คือ การสร้างสรรค์ศิลปะที่ใช้ภาพถ่ายมาตัดต่อบางส่วนในหลายๆ รูปมาประกอบกันเป็นภาพใหม่เพื่อให้เกิดเรื่องราวที่จะสื่อสารกับคนดู ซึ่งบางครั้งรูปจะถูกนำมาถ่ายใหม่อีกครั้ง งานที่ได้จึงมักจะไม่มีรอยต่อของภาพ ก็คล้ายๆ กับโปรแกรมตัดต่อภาพหรือ Photoshop ที่เราใช้ๆ กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

ภาพประกอบที่ 4 ภาพศิลปะศิลปะโฟโต้มอนтаж (Photomontage)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยศิลปินในกลุ่มConstructivismนั้นเป็นพวกแรกๆที่ริเริ่มการใช้เทคนิคนี้เช่นงาน 'Lenin and Electrification' ของ Gustav Klutsis งานของกลุ่มนี้จะแตกต่างจากของกลุ่มDadaismตรงที่งานของDadanั้นจะแสดงถึงการทำลายมากกว่า

ในช่วงปี1920 หลังจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ศิลปะการตัดต่อภาพถือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ศิลปะโฟโต้มอนтаж เริ่มจากศิลปินที่ตัดต่อภาพเพื่อต้องการกลายเครียดตัดต่อภาพคนให้หัวโต ดูเป็นไปไม่ได้จริงเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ศิลปินจำนวนมากได้ทำภาพตัดต่อ และถือว่าภาพตัดต่อเป็นงานศิลปะยุคใหม่

ภาพประกอบที่ 5 ภาพศิลปะศิลปะโฟโต้มอนтаж(Photomontage)

ที่กรุงเบอร์ลิน ในประเทศเยอรมันมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางศิลปะชื่อว่ากลุ่ม DaDa เป็นกลุ่มที่ช่วยผลักดันให้ภาพตัดต่อได้รับความนิยมโดยมีการจัดการประกวดภาพตัดต่อในโปสเตอร์ และทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดศิลปะในรูปแบบเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ซึ่งได้รับความนิยมในยุโรปได้นำเอาเทคนิคของศิลปะโฟโต้มอนтаж เข้าไปใช้ในการสร้างงานแบบเซอร์เรียลลิสม์ ด้วยกลุ่ม Dada มีได้มีการพูดคุยกับศิลปินกลุ่มต่างๆอย่าง Pop Art และร่วมกันเคลื่อนไหวผ่านทาง การทำนิตยสาร (magazine) ทำให้ศิลปะโฟโต้มอนтаж เป็นที่นิยมและแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันและเป็นที่นิยมในงานโฆษณาเป็นอย่างมาก

ภาพประกอบที่ 6 ภาพศิลปะศิลปะโฟโต้มอนтаж (Photomontage)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern) เป็นแนวคิดที่ละทิ้งความจริงใน ทฤษฎีเก่าๆ ที่ postmodern ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของความหมายที่ถูกสร้างขึ้น การใช้วิทยาศาสตร์ เป็นแกนนำในการหาคำตอบว่าอะไรจริงไม่จริงกลายเป็นเรื่องเก่า ทำให้มนุษย์ตั้งคำถามว่า วิทยาศาสตร์คือจริงหรือเปล่า มนุษย์ได้มาถูกทางหรือไม่ ความหมายต่างๆ ที่ถูกนิยามขึ้นโดยมนุษย์ นั้นซึ่งทำให้คนเชื่อด้วยการสร้างขึ้นมาเป็นความรู้ นั้นเป็นความจริงแท้หรือไม่ ซึ่งความหมายต่างๆ ไม่มีอะไรตายตัวความหมายคือการต่อสู้ที่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ หลังสมัยใหม่ทุกอย่าง เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก สื่อต่างๆ มีการบีบอัดใส่เราอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มนุษย์แปลกแยกจากสังคมที่เป็นอยู่เกิดการล่มสลายระหว่างความจริง กับภาพจำลอง การลอกเลียน คัดลอกงานศิลปะ ภาพถ่าย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นตัวแทนความจริง การสร้างภาพจำลองจากคอมพิวเตอร์ สร้างความจริงขึ้นมาใหม่จากโมเดล 3 มิติ เป็นการสร้างความ สมจริงขึ้นมาล่อลวงเราซึ่งความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของจริง

ภาพประกอบที่ 7 ภาพศิลปะ โฟโตมонтаจ (Photomontage)

2.1.3 การแสดงออกในงานศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism)

ศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ ใช้สีผสมกันจนกลืนกันไปกับพื้นหลังมีลักษณะของรอยฝีแปรง เป็นการเน้นความงามของสีมากกว่าสิ่งอื่นเขียนสีที่แสดงรูปร่างนอกคมชัดแยกส่วนหน้ากับส่วนหลัง มีการแสดงออกอย่างอิสระสบายๆ พบได้ในงานอิมเพรสชันนิสม์ทุกชิ้น การจัดวางองค์ประกอบ 2 ข้างไม่เท่ากัน แต่เท่ากันในความรู้สึกของศิลปิน ได้รับอิทธิพลการวางองค์ประกอบลักษณะนี้จาก ภาพพิมพ์ของญี่ปุ่น ใช้สีคู่ตรงข้าม หรือสีคู่ปฏิกิริยาในทฤษฎีสี เช่น ม่วง-เหลือง ในการสร้างเงา

กลุ่มศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ได้รับอิทธิพลจากศิลปินกลุ่มบาบิโง่ง (Barbizon) ที่รวมตัวกัน ออกไปเขียนภาพทิวทัศน์กลางแจ้งที่สวยงามตามพื้นที่ชนบท อีกสิ่งหนึ่งคือ ความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ มีการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพซึ่งการถ่ายภาพคือการบันทึกอย่างฉับไวทันทีและผล ของการคิดค้นผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น ได้คิดค้นทฤษฎีสี ทำให้ศิลปินเลิกใช้สีดำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำตาล เหลือง ที่เคຍระบายเป็นเงามาแต่เดิมหันมาใช้สีคู่ตรงข้ามแทนแสงเงา ทำให้เกิดบรรยากาศที่งดงามขึ้น

องค์ประกอบของ อิมเพรสชันนิสม์

-ใช้เส้นระดับสายตาไม่ต่ำก็สูง วางองค์ประกอบแบบง่าย ๆ

-ใช้เส้นทะแยงพาดขึ้น (Tilted perspective) เป็นทัศนียวิทยาที่ดูเฉียง และวิ่งพุ่งเร็ว องค์ประกอบการวางนี้เป็นลักษณะของงานภาพพิมพ์ญี่ปุ่น ซึ่งให้อิทธิพลมากต่อการจัดวางองค์ประกอบของศิลปินอิมเพรสชันนิสม์

-มีการใช้สมดุล แบบ asymmetry แต่ดูแล้วมีการรวมกันอย่างสมดุล เช่น งานของเดกาส์

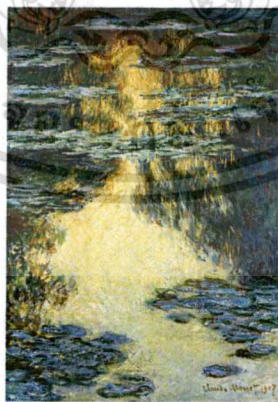
-ใช้การตัดเส้นรอบนอกรูปทรง

-ไม่ใช่สีดำกเว้นงานของมานเน็ต (Manet)

-ที่พู่กันมีลักษณะแบบ Broken colour แต้มที่พู่กันเป็น short stroke ให้เกิดสีใหม่ขึ้นมา ยกตัวอย่าง ศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ ที่ข้าพเจ้าสนใจ เช่น

ศิลปิน โคลด โมเนต์ (Claude Monet)

โมเนต์ชอบเขียนทิวทัศน์ (landscape) มากเขามักจะเขียนลับปล้นทันใด เช่น หมอก ควัน แสง หิมะ ฟ้า เมฆ ประกายน้ำ แสงแดด

ภาพประกอบที่ 8 Claude Monet (1840-1926), Water Lilies, 1907

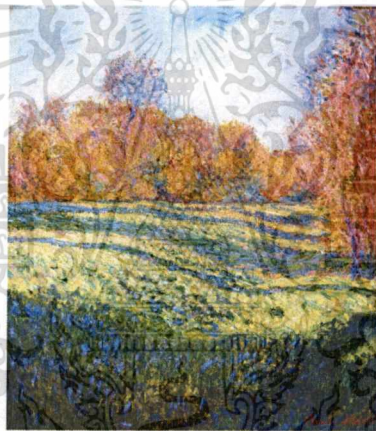
<http://alongtimealone.tumblr.com/post/65999388117/bofransson-claude-monet-french-1840-1926>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 9 Monet - Autumn at Argenteuil. Monet was baptized in Notre-Dame-de-Lorette, the local parish church.

<http://www.overstockart.com/brofsenegi.html>

ภาพประกอบที่ 10 Meadow at Giverny - Claude Monet 1886

<https://www.pinterest.com/pin/380835712211742255/>

วิธีการที่สำคัญของโมนต์

โมนต์เขียนน้ำได้ระยิบระยับได้ความรู้สึกของน้ำจริงๆสามารถเขียนงานแสดงความรู้สึกที่เป็นนามธรรม (Abstract) ที่เป็นหมอกได้เหมือนมีหมอก เขียนลมและควันได้สมจริงอยู่ในงาน โดยท้องฟ้า เมฆ หมอกได้อิทธิพลจาก Turner ศิลปินอังกฤษ การใช้สีของโมนต์ ชอบใช้สีมากมายหลายสีมาประสานกัน ในผลงานภาพบุคคล (Portrait) ของเขามักใช้สีน้ำเงิน (Prussia Blue) แทนค่าน้ำหนักเข้ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปินปีแยร์-โอกุสต์ เรอเนอร์ (Pierre Auguste Renoir)

งานของเรอเนอร์ ส่วนมากจะเน้นที่สวยงาม อ่อนหวานของธรรมชาติ

ภาพประกอบที่ 11 Pierre-Auguste Renoir - Le bras vif à Choissy 1911

<http://bofransson.tumblr.com/post/93525891721/pierre-auguste-renoir-le-bras-vif-a>

ภาพประกอบที่ 12 View at Guernsey - Pierre-Auguste Renoir

<http://www.wikiart.org/en/pierre-auguste-renoir/view-at-guernsey-1883>

ภาพประกอบที่ 13 Pierre Auguste Renoir - La Grenouillere 1869

<http://artishardgr.tumblr.com/post/115028857543/pierre-auguste-renoir-la-grenouillere-1869>

เรอเนอร์ใช้เทคนิคสลับปลายพู่กันแบบโมเนต์ วิธีการอย่างนี้เรียกว่า Flick-Fleck หรือ Dot-Dash Technique เรอเนอร์ชอบไปเขียนภาพกับ โมเนต์ที่พู่กันที่ใช้ จะคล้ายกันแต่ของเรอเนอร์จะละเอียดกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

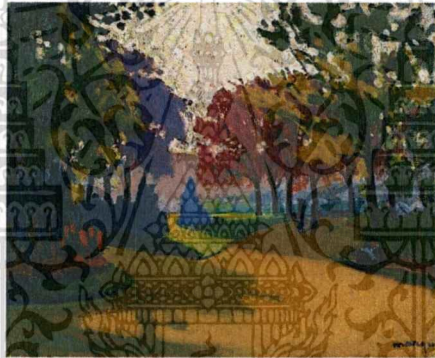
2.1.4 การใช้สีแบบศิลปะโฟวิสม์ (Fauvism)

ศิลปะโฟวิสม์ เป็นลัทธิทางศิลปะที่โดดเด่นเรื่องการใช้สีสด รุนแรง ในการสื่อความหมายทางอารมณ์ มีทั้งการใช้คู่สีตรงข้ามมาอยู่ด้วยกัน หรือมีหลายสีในภาพเดียวกัน

งานศิลปะแนว โฟวิสม์ มีจุดเด่นที่การใช้สีสดจัด ไม่มีการพูดถึงทฤษฎีสีตามหลักการใดๆ และไม่มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ตายตัว พวกเขาใช้สีในลักษณะที่แตกต่างจากลัทธิอื่นๆ ตรงที่สีของพวกเขาจะไม่ได้ใช้สื่อความหมายตามความเป็นจริง สีเขียวไม่จำเป็นต้องเป็นสีของต้นไม้ แต่อาจใช้เพื่อสื่อถึงอารมณ์ในช่วงเวลานั้นๆ แทนด้วยสีสดทั้งสิ้น ค่าน้ำหนักของสีและขนาดสัดส่วนของรูปทรงสร้างให้เกิดมิติขึ้น(Illusionary Dimension) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามความพอใจของศิลปินล้วนๆ

ยกตัวอย่างผลงานของศิลปิน โฟวิสม์ เช่น

ศิลปิน อัลแบร์ต มาร์เกต์ (Albert Marquet)

ภาพประกอบที่ 14 Albert Marquet, Jardin du Luxembourg, 1898

/ <http://alongtimealone.tumblr.com>

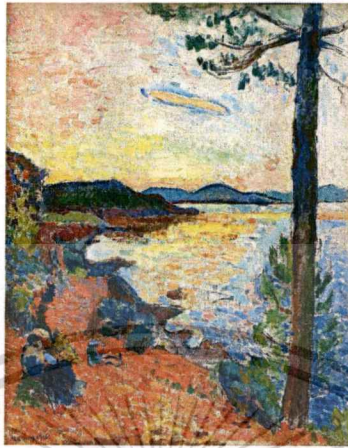
ภาพประกอบที่ 15 Albert MARQUET 1875-1947- "Paysage du Midi"- Huile sur toile 65 cm x 82

cm

<http://www.impressionism-art.org/img436.htm>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปิน อองรี มาติสส์ (Henri Matisse)

ภาพประกอบที่ 16 Henri Matisse | the Gulf of Saint Tropez, 1904

<http://alongtimealone.tumblr.com/post/116829252939/afroui-henri-matisse-the-gulf-of-saint>

ภาพประกอบที่ 17 Henri Matisse Landscapes | Matisse Landscape Paintings Henri matisse

<http://pixgood.com/matisse-landscape-paintings.html>

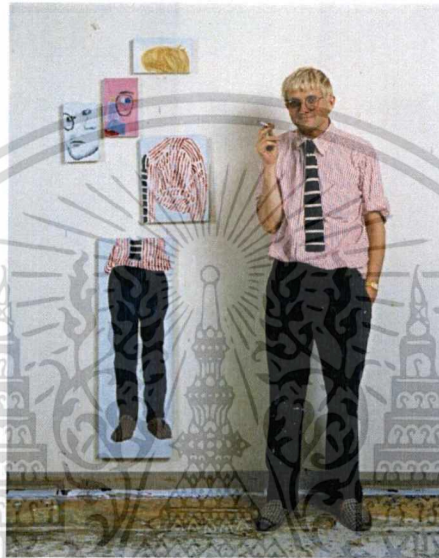
ภาพประกอบที่ 18 Henri Matisse: Le Cateau-Cambresis

<https://www.pinterest.com/pin/226657793723172314/>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1.5 อิทธิพลที่รับจากศิลปิน เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney)

ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของข้าพเจ้า คือเดวิด ฮอคนีย์ นอกจากจะเป็นศิลปินป๊อปอาร์ต ซึ่งโดดเด่นและเรียบง่าย แนวแนเซอร์ลิสต์ และเรียลลิสติก อันเป็นสไตล์ของศิลปิน

ภาพประกอบที่ 19 david hockney

<https://www.pinterest.com/pin/139822763402739216/>

เริ่มจาก Man in Shower in Beverly Hills (1964) เช่นเดียวกับ The Splash ทั้ง 3 ภาพ ที่แสดงความเรียบง่ายแนวแนเซอร์ลิสต์ และเรียลลิสติก อันเป็นสไตล์ ของเดวิด ฮอคนีย์ภาพที่แสดงสไตล์แนวแนเซอร์ลิสต์ได้เด่นชัดที่สุดในทศวรรษที่ 80 เดวิด ฮอคนีย์ หันมาสนใจงานแนวคอลลาจ เขาเริ่มสนใจและทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ การสร้างภาพตัดปะโดยนำเอากล้องโพลารอยด์ (polaroid) เข้าเป็นอุปกรณ์เสริม ขณะที่ เขาก็หันมาเล่นเทคนิคมุมมองใหม่ๆ เช่น มองผ่านช่องหน้าต่าง ฯลฯ โดยเดวิดยังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสมอ อย่างในทศวรรษที่ 90 นั้น เขาก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาทดลองใช้กับงานศิลปะของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำภาพเขียนเก่าๆ ของเขามาผลิตด้วยเทคนิคใหม่ มากมาย ซึ่งผลงานช่วงหลังๆ ของเขา นับเป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่ต้องการสร้างสรรค์ศิลปะจริงๆ ไม่ได้หวังว่า ภาพเหล่านั้นจะขายได้แต่อย่างใดชอบการจัดองค์ประกอบของภาพ ที่ไม่มีอะไรซับซ้อน เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่ สะท้อนอารมณ์ที่มีต่อสถานที่นั้นๆอย่างตรงไปตรงมา บางที่อาจพบว่าความรู้สึกของคนในภาพได้ส่องประกายแห่งความคิดถึงผู้ชม พร้อมทั้งจะเล่าเรื่องความเป็นมาอย่างยืดยาว ส่วนใหญ่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นภาพเขียนที่เสนอความคิดลึวนๆ ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เคาทางไม่ถูก พบแล้วรู้สึกฉงน และต้องการทราบความหมายในทุกอนุของสีที่ระบายลงบนเฟรมผ้าใบ ระหว่างปี ค.ศ.1970-1986 เดวิด ฮอกนีย์ ทดลองสร้างผลงานแปลกๆ โดยใช้กล้องโพลาไรด์ถ่ายภาพแม่ของตัวเองเป็นร้อยๆภาพ ถ่ายหลายๆมุมนำมาปะต่อกัน การสร้างภาพลักษณะดังกล่าว ทำให้ เดวิด ฮอกนีย์ มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับภาพที่วาดในระหว่างอยู่ที่ Los Angeles เป็นภาพวาดชุด ระบายน้ำที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักและได้รับรางวัลมากมาย ภาพสวย สีสดใสให้ความรู้สึกสดใส เหมือนอยู่ในช่วงเวลาหน้าร้อน

ข้าพเจ้ามีความสนใจเป็นอย่างมากในองค์ประกอบ วิธีการเพ้นท์ การใช้สี และการแทนค่า ความรู้สึกพื้นผิวต่างๆในงานด้วยเส้น จึงได้ยกผลงาน เดวิด ฮอกนีย์ ที่ข้าพเจ้าสนใจมาเป็นตัวอย่าง ดังนี้

ภาพประกอบที่ 20 David Hockney - Red Pots In The Garden, 2000 oil on canvas, 60x76 in.

<https://www.pinterest.com/pin/259238522271390317/>

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในเรื่องของการแทนค่าความรู้สึกของพื้นผิวด้วยเส้นที่แตกต่างกันแยกมิติระหว่างส่วนที่เป็นพื้นหญ้าที่ดูให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมีอิสระกับส่วนระยະหน้าเส้นตรงที่เข้าฉากกันให้ความรู้สึกว่าแข็งเป็นระเบียบไม้

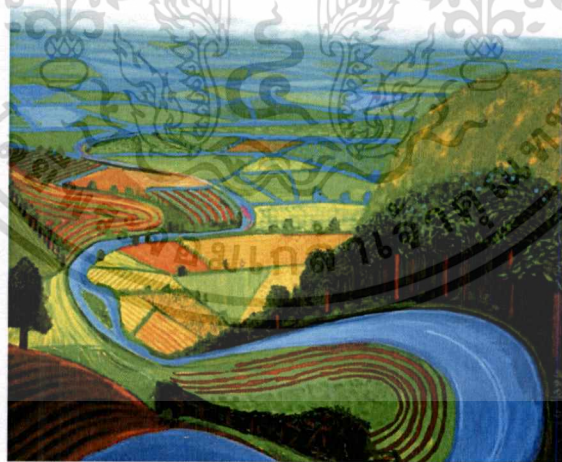
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 21 David Hockney - The Road to York through Sledmere, 1997 oil on canvas,
48x60 in.

<https://www.pinterest.com/pin/91620173639061075/>

การใช้สีในผลงานชิ้นนี้มีการแทรกสีลงไปหลายสีตรงบริเวณของเงาที่พาดทับถนนทำให้เกิดมิติเพิ่มขึ้นในภาพ สีคู่ตรงข้ามกันระหว่างโทนเย็นกับร้อน มีปริมาณต่างกันระหว่างโทนเย็นที่มีกว่าร้อน ทำให้ภาพรวมของงานออกมาเป็นโทนเย็นทั้งภาพ สีน้ำตาลแดงที่มีน้อยกว่าทำให้ส่วนของสถาปัตยกรรมมีความเด่นชัดออกมา และยังสามารถแยกระยะภายในภาพได้ดีอีกด้วย

ภาพประกอบที่ 22 David Hockney, Garrowby Hill, 1998, Oil on Canvas

<https://www.pinterest.com/pin/443041682064844506/>

องค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้ถูกจัดวางมุมมองลงมาจากที่สูงบนภูเขา ทำให้เกิดพื้นที่ว่าง(Space) ในส่วนที่อยู่ต่ำกว่า กว้างและไกลออกไป เส้นโค้งของถนนที่ตัดผ่านกลางภาพ นำพาสายตาเข้าไปในภาพที่ไกลออกไปและทำหน้าที่เชื่อมระยะหน้ากับหลังให้สมดุลกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 รูปอิทธิพลที่ได้รับ

อิทธิพลวิธีวางองค์ประกอบภาพในงานจิตรกรรมไทย ใช้มุมมองจากด้านบน (Bird's Eye View) วางองค์ประกอบเป็นชั้นๆ โดยใช้เส้น ลินเทา เช่น ต้นไม้ ภูเขา น้ำตก แม่น้ำ และ ป่าไผ่ขนาบ แบ่งภาพเป็นตอนๆ สร้างมิติระยะในงานเชื่อมต่อภาพให้เกิดความสมดุล

นำเอาวิธีการวิธีการตัดปะของศิลปะ โฟโตมонтаจ (Photomontage) มาสร้างภาพร่าง ต้นแบบโดยตัดต่อภาพถ่ายด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) เพื่อสร้างทัศนียภาพตามอุดมคติ จากเมือง

รับอิทธิพลการแสดงออกทางจิตรกรรมมาจากศิลปะ อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) นำวิธีการเพ้นท์ ที่แสดงออกทางอารมณ์ด้วยเส้นที่เขียนสั้นๆ ทับซ้อนกันไปมา สร้างมวลปริมาตร มิติ ระยะ และพื้นผิวที่แตกต่างกัน

การใช้สีในงานได้รับอิทธิพลจากศิลปะโฟวิสม์ (Fauvism) โดยเลือกใช้สีสดใสมีการตัดกันอย่างรุนแรง ของสีคู่ตรงข้าม เช่น เขียว-แดง เพื่อสร้างส่วนที่เป็นแสงและเงา เลือกใช้สีตามอารมณ์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง อย่างเช่น ใบไม้เป็นสีแดง และมีอีกหลายสีแทรกอยู่

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้า ต้องการสร้างสรรค์ทัศนียภาพใหม่ (New Perspective) โดยจินตนาการจากภาพเมืองผสมกับภาพธรรมชาติ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการจัดวางองค์ประกอบแบบงานจิตรกรรมไทย ประเพณี โดยอาศัยแบบจากภาพถ่ายเมืองและภาพจากอินเทอร์เน็ตมาจัดวางและตัดต่อ (Montage) ให้กลมกลืนกันและใช้เทคนิคในการเพ้นท์ในลักษณะเฉพาะตัว

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ทัศนียภาพที่เกิดจากการถ่ายรูปเมืองโดยกล้องถ่ายรูปสามารถทำเห็นถึงเส้น ทัศนียภาพ (Perspective) ได้ชัดเจนมากที่สุด อีกทั้งยังถ่ายทอดลักษณะรูปแบบได้เหมือนจริงตามความเป็นจริงของพื้นที่ทุกประการรูปถ่ายจึงเหมาะสมที่สุดที่ข้าพเจ้าจะนำมาใช้ในการสร้าง ต้นแบบหรือแบบร่าง เพื่อเสนอภาพจำลองแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน ด้วยการจัดองค์ประกอบทัศนียภาพขึ้นมาใหม่ด้วย โปรแกรม Photoshop

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพประกอบที่ 23

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 24

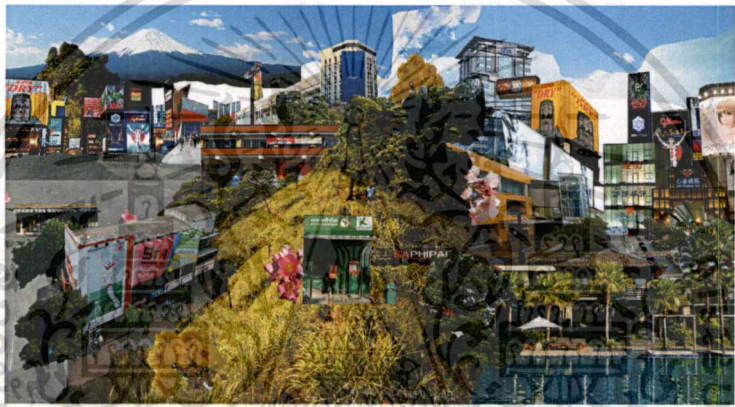
ภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

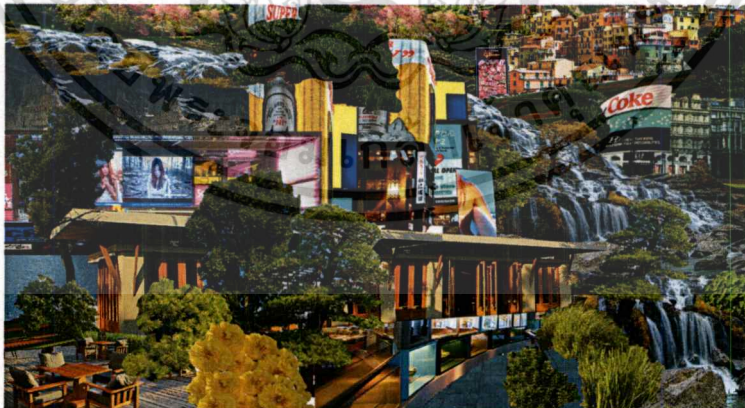
ภาพประกอบที่ 25

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 26

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 27

ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 28

ภาพร่างชิ้นที่ 6

ภาพร่างชุดที่ 1

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจัดองค์ประกอบภาพจากงานจิตรกรรมไทยในการสร้างพื้นที่ทัศนียภาพเมืองขึ้นมาใหม่โดยวิธีการตัดต่อภาพจากไฟล์ภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Photoshop โดยต้องการให้เมืองมีพื้นที่ของผืนป่าและธรรมชาติเข้ามาอยู่ร่วมในงานด้วย แบบที่ตัดมาจากรูปถ่ายนั้นมีเส้น ทัศนียภาพที่เกินจริงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการสร้างภาพร่างคือ ทำให้ภาพสถาปัตยกรรมนั้นดูบิดเบี้ยว จากความเป็นจริงทำให้ตัวภาพร่างดูขัดกันไม่เข้ากันจึงต้องแก้ไขด้วยการจัดวางในโปรแกรมโฟโต้ชอป(Photoshop) และจากการเขียนด้วยมือเพิ่มลงไป ปัญหาที่พบอีกอย่างคือ ไม่มีพื้นที่ว่าง (Space) ในภาพร่างทำให้องค์ประกอบแน่นขาด มิติและระยะ จึงแก้ปัญหาโดยวิธีการตัดบางส่วนออกแล้วเพิ่มพื้นที่ที่เป็นส่วนของถนนแทน

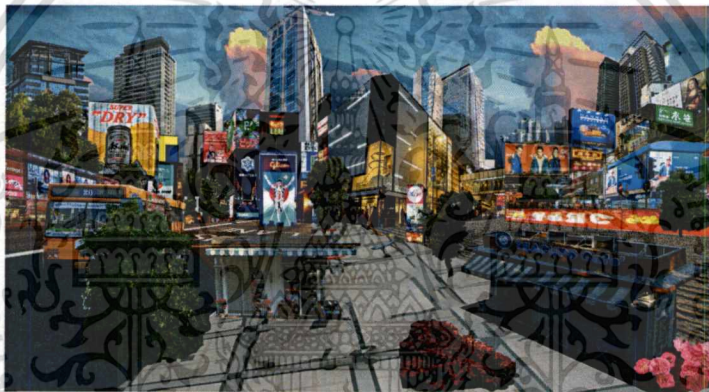
ได้นำภาพร่างชิ้นที่ 5 ไปทำงานจริงเพราะองค์ประกอบภาพที่ดูไม่ขัดตาไปในทิศทางเดียวกันเป็นภาพเดียวกัน มีพื้นที่ว่างที่สร้างมิติภายในภาพอย่างลงตัว มีป้ายโฆษณาที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองอย่างชัดเจน เป็นทัศนียภาพที่เกิดขึ้นใหม่โดยการสร้างใหม่จริงๆที่ไม่ซ้ำกับมุมมอง และทัศนียภาพของโลกความเป็นจริง

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพประกอบที่ 29

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 30

ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 31

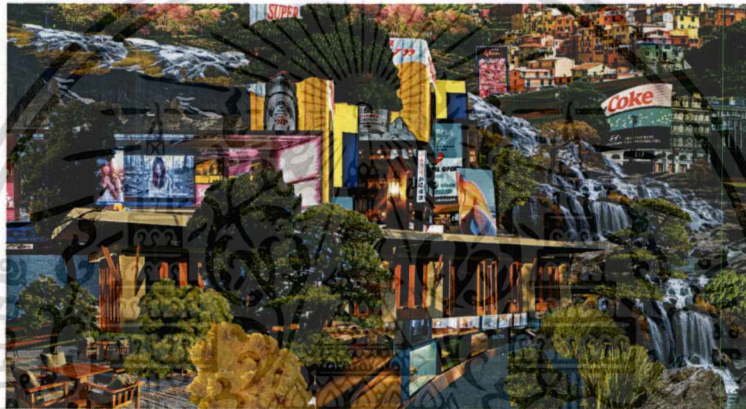
ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 32

ภาพร่างชั้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 33

ภาพร่างชั้นที่ 5

ภาพประกอบที่ 34

ภาพร่างชั้นที่ 6

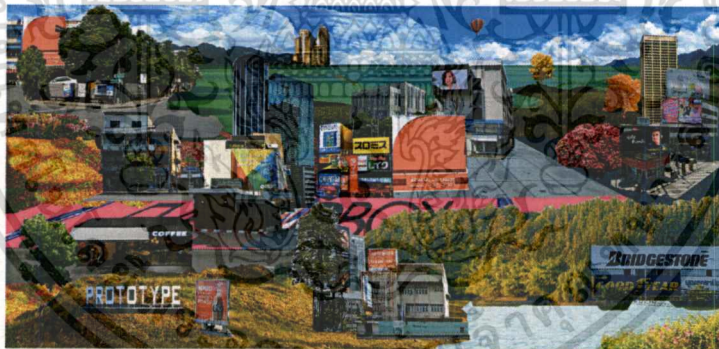
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 2

ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบภาพให้เกิดพื้นที่ทัศนียภาพเมืองขึ้นมาใหม่โดยวิธีการตัดต่อภาพจากภาพถ่ายเมืองที่ถ่ายด้วยตัวเองและค้นหาจากอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) โดยต้องการให้เมืองมีพื้นที่มากที่สุด ในภาพ พื้นที่ธรรมชาติถูกจัดวางให้เป็นพื้นที่ว่างในภาพและต้นไม้พุ่มไม้ ใช้สร้างเส้นลึนเทา เพื่อแบ่งภาพและเชื่อมต่อเมืองให้เป็นพื้นที่เดียวกันกลมกลืนร่วมในงานด้วย แบบที่ตัดมาจากรูปถ่ายนั้นมีเส้นทัศนียภาพที่เกินจริงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการสร้างภาพร่างคือ ทำให้ตัวสถาปัตยกรรมนั้นดูบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงทำให้ตัวภาพร่างดูขัดกันไม่เข้ากันจึงต้องแก้ไขด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษแล้วจึงเขียนด้วยมือเพิ่มเข้าไป เพื่อแก้ไขและสร้างความกลมกลืนกันในภาพ

ได้นำภาพร่างชิ้นที่ 4 ไปทำงานจริงเพราะทัศนียภาพที่ดูแปลกแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนจากทัศนียภาพเมืองที่มีอยู่จริง จึงทำให้แบบร่างชิ้นนี้กลายเป็นทัศนียภาพที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยไม่ซ้ำกับของจริงในแบบร่างมีมุมมองที่แตกต่าง พื้นถนนกับภูเขา กับตึกทำให้งานเกิดระยะและมิติที่ชัดเจน

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพประกอบที่ 35

ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 36

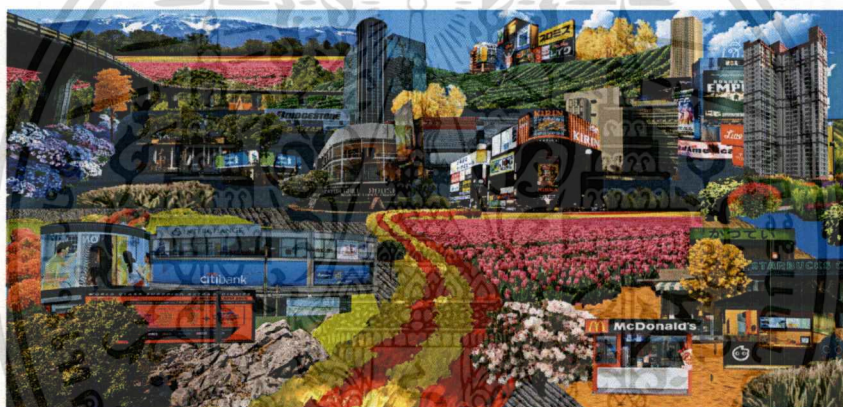
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชิ้นที่ 2

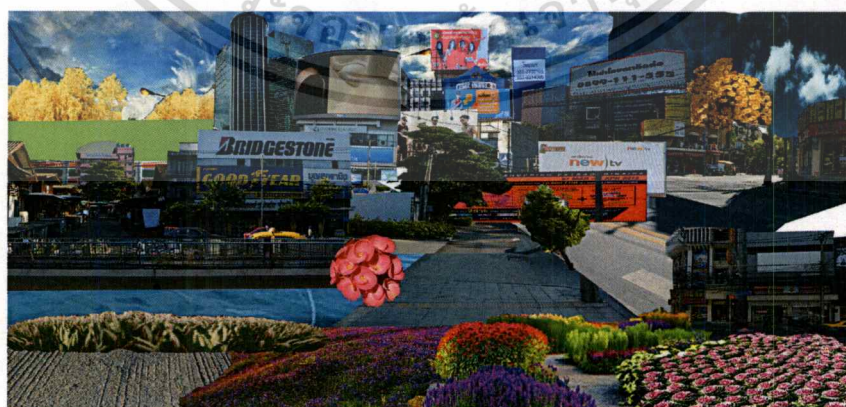
ภาพประกอบที่ 37

ภาพร่างชิ้นที่ 3

ภาพประกอบที่ 38

ภาพร่างชิ้นที่ 4

ภาพประกอบที่ 39

ภาพร่างชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดที่ 3

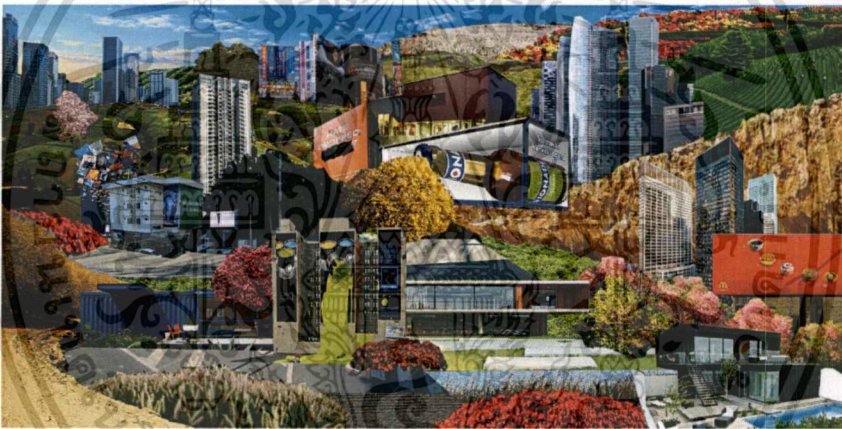
ข้าพเจ้าใช้ภาพถ่ายที่ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง โดยใช้ภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตมากกว่าครึ่งในการจัดวางองค์ประกอบภาพเพื่อที่จะได้สถาปัตยกรรม และพื้นที่ธรรมชาติที่เปล่งตาสวยงามมากกว่าที่เคยเห็นและคุ้นเคยจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว โดยขึ้นโครงสร้างองค์ประกอบพื้นที่จุดเด่นของแต่ละภาพรวมก่อน พร้อมกันทั้ง 5 ภาพร่าง แล้วจึงวางองค์ประกอบอื่นในภาพที่เป็นจุดรองให้เชื่อมต่อกันทั้งภาพจนสมบูรณ์ ปัญหาที่เกิดจากการสร้างภาพร่างในชุดนี้คือ องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมและพื้นที่ในภาพแยกกันเป็นจุดๆไม่เชื่อมต่อกันเป็นภาพเดียวกันจึงแก้ปัญหาด้วยการเปิดพื้นที่ว่างในส่วนของพื้นที่สถาปัตยกรรมที่มีการทับซ้อนกันมากเกินไปเพื่อให้เห็นพื้นที่อยู่ข้างหลังและข้างบนแบบจิตรกรรมไทยประเพณี เพื่อให้องค์ประกอบภาพเชื่อมต่อเป็นที่เดียวกัน และเชื่อมภาพที่แยกกันเป็นจุดๆด้วยเส้นลึนเทาที่เป็นป้ายโฆษณา ดอกไม้ กอหญ้า และต้นไม้เพื่อให้ทั้งภาพเชื่อมต่อกัน

ได้นำภาพร่างชุดที่ 4 ไปทำงานจริงเพราะองค์ประกอบของภาพที่เชื่อมต่อเป็นภาพเดียวกัน และมีพื้นที่ว่างที่สร้างระยะเล็กใหญ่จุดเด่นจุดรองในภาพ ตัวอาคารสถาปัตยกรรมและพื้นที่ธรรมชาติมีความชัดเจนเรื่องรายละเอียดในภาพมีความความซับซ้อนที่ไม่มากนัก จึงง่ายต่อการทำงานจริงสามารถแยกพื้นผิวของวัตถุได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้นส่งผลให้ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานจริง ทำให้การแสดงผลออกด้วยวิธีการส่วนตัวทำงานเห็นผลได้ชัดเจน

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพประกอบที่ 40
ภาพร่างชิ้นที่ 1

ภาพประกอบที่ 41
ภาพร่างชิ้นที่ 2

ภาพประกอบที่ 42
ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 43

ภาพร่างขึ้นที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4

ข้าพเจ้าใช้ภาพจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนี้จัดองค์ประกอบสร้างทัศนียภาพใหม่ ทุกภาพที่ใช้ตัดต่อในภาพร่างเป็นภาพที่ได้จากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพราะทำให้องค์ประกอบภาพเกิดความแปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิมงานที่ทำมา การใช้ภาพในอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายและน่าสนใจกว่าไปถ่ายเอง โดยเริ่มวางองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแยกกันเป็นกลุ่มๆทั่วทั้งภาพแล้วจึงนำพื้นที่ธรรมชาติเข้ามาเชื่อมพื้นที่เช่น หนองน้ำ หน้าผา พื้นคอนกรีต พุ่มดอกไม้ ต้นไม้และภูเขา ปัญหาที่เกิดจากการทำภาพร่างขึ้นนี้คือ ภาพยังไม่เชื่อมต่อเป็นพื้นที่เดียวกัน และสถาปัตยกรรม ป้ายโฆษณาน้อยเกินไป จึงทำให้ความรู้สึกของความเป็นเมืองลดลง แก้ปัญหาโดยเพิ่มสถาปัตยกรรม ป้ายโฆษณาและเชื่อมต่อให้เป็นพื้นที่เดียวกันด้วยการเพิ่มเข้าไปตอนทำงานจริง

ได้นำภาพร่างขึ้นที่ 4 ไปทำงานจริง เพราะองค์ประกอบในภาพเชื่อมต่อกันเป็นพื้นที่เดียวกัน เช่น ทิศทางของน้ำตกที่ไหลลงมาเชื่อมกับน้ำที่อยู่ข้างล่าง พื้นที่ว่างตรงกลางภาพที่เป็นพุ่มหญ้าอยู่บนเนินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อสถาปัตยกรรมเมืองทั้ง 4 กลุ่มให้เชื่อมอยู่บนพื้นที่เดียวกัน มีจังหวะของพื้นที่ว่างที่พอดีในภาพให้สามารถเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปได้อีกโดยที่จะไม่ทำให้งานจริงดูแน่นจนเกินไป

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ได้นำเอาภาพร่าง

ชุดที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 5 นำมาขยายลงบนผืนผ้าใบ ขนาด 135x250 ซม.เทคนิค สีน้ำมัน
(Oil painting)

ชุดที่ 2 ภาพร่างชิ้นที่ 4 นำมาขยายลงบนผืนผ้าใบ (ขนาด 135x250 ซม.เทคนิค สีน้ำมัน
(Oil painting)

ชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 4 นำมาขยายลงบนผืนผ้าใบ ขนาด 110x230 ซม.เทคนิค สีน้ำมัน
(Oil painting)

ชุดที่ 4 ภาพร่างชิ้นที่ 4 นำมาขยายลงบนผืนผ้าใบ ขนาด 135x260 ซม.เทคนิค สีน้ำมัน
(Oil painting)

ข้าพเจ้าเลือกภาพร่างในแต่ละชุดมาขยายเป็นงานจริง โดยได้รับ การพิจารณาความเหมาะสมของภาพร่างในแต่ละชุด ให้ขยายขึ้นเป็นงานจริงจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในชั่วโมงการเรียน

3.2.1 ร่างงานโดยการดราฟ (Draft) ภาพด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ (Projectors)

3.2.2 ลงรวมๆด้วยที่พู่กันเป็นเส้นๆทำน้ำหนักและแยกพื้นผิวของวัตถุก่อนทั้งภาพ

3.2.3 แทรกสีต่างๆลงไปตามอารมณ์และตามแบบร่าง

3.2.4 เขียนสถาปัตยกรรมก่อนแล้วจึงเขียนต้นไม้ซ้อนทับสถาปัตยกรรม เพื่อที่จะแยกลักษณะพื้นผิวและสร้างพื้นที่ว่าง (Space) ให้กับต้นไม้และตัวพื้นที่สถาปัตยกรรม

3.2.5 เก็บรายละเอียด และเขียนตัวอักษรเข้าไปที่ป้ายโฆษณาเสร็จงาน

ชุดที่ 1 ภาพร่างชิ้นที่ 5 ใช้ชุดสี Cadmium red deep hue, Prism violet, Cadmium orange hue, Cadmium yellow pale hue

ชุดที่ 2 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ใช้ชุดสี Cerulean blue hue, Brilliant yellow green, Cadmium yellow pale hue

ชุดที่ 3 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ใช้ชุดสี Medium magenta , Brilliant yellow green , Cadmium yellow pale hue , Cadmium orange hue

ชุดที่ 4 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ใช้ชุดสี Cerulean blue hue , Medium magenta , French ultramarine , Chrome green hue

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะผลงานศิลปะนิพนธ์เรื่อง **ทัศนียภาพใหม่** จนสำเร็จแล้ว จึงได้นำเข้าสู่การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูล ขั้นตอนในการสร้างสรรค์โดยแบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ออกเป็น 2 หัวข้อหลักคือ การวิเคราะห์ทัศนธาตุและการวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

วิเคราะห์ผลงานโดยรวมทัศนธาตุ ซึ่ง ได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง พื้นผิว พื้นที่ว่าง ความงามทุกสิ่งบนโลกเกิดจากทัศนธาตุพื้นฐานเหล่านี้ การจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความงามที่ลงตัวเป็นเอกภาพกับส่วนของวิธีการจัดวางซึ่ง ได้แก่ ความกลมกลืน ความหลากหลาย ความสมดุล สัดส่วน การเน้น ความเคลื่อนไหว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์เพราะสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกและสร้างสุนทรีย์ต่างๆที่เราสามารถรับรู้ได้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

นำเอาภาพถ่ายเมืองมาตัดต่อสร้างทัศนียภาพใหม่ โดยตัดต่อภาพถ่ายต้นไม้และพื้นที่ธรรมชาติกับเมืองเข้าด้วยกันเพื่อเสนอมุมมองใหม่

4.1.2 เนื้อหา (Content)

เนื้อหาเป็นการสร้างภาพจิตรกรรมที่มาจากรูปถ่ายจริงและรูปภาพจากสื่อต่างๆ มาตัดต่อ (Collage) ด้วยกันด้วยโปรแกรม Photoshop

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

จิตรกรรมสองมิติ บนพื้นผ้าใบเทคนิคสีน้ำมัน ใช้สีตัดกันอย่างรุนแรงโดยได้อิทธิพลจากศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสซึม (Impressionism) การใช้สีแบบศิลปะโฟวิสม์ (Fauvism) และจัดองค์ประกอบในลักษณะจิตรกรรมไทยคือการสร้างเส้นสีแทนแบ่งเรื่องราวในภาพส่วนในงานของข้าพเจ้าใช้วิธีการเชื่อมด้วยเส้นต่อเนื่องกัน

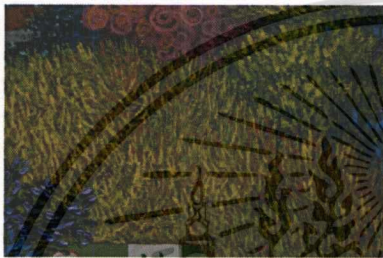
เส้น (Lines)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- ก. แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกด้วยเส้น แทนค่าความรู้สึกของพื้นผิวที่แตกต่างและ
แยกมิติด้วยการเลือกใช้เส้นที่มีลักษณะที่ต่างกัน
- ข. เส้นสร้างความเคลื่อนไหวในภาพเพราะ การเขียนเส้นสั้นๆ ทับซ้อนไปในทิศทาง
เดียวกันเชื่อมด้วยเส้นที่ต่อเนื่องกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรง (Forms)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

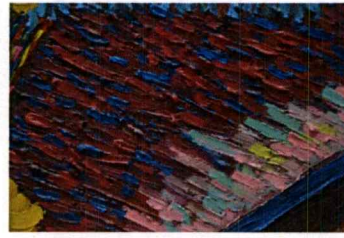
- ก. รูปทรงเรขาคณิตแทนค่าความรู้สึกของสถาปัตยกรรม แบ่งระยะมิติและลักษณะด้วยขนาดของรูปทรงที่ใช้ต่างกัน เช่น สีเหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง แนวนอน และสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- ข. รูปทรงธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ถูกนำมาสร้าง เส้นสีเทา ตามแบบงานจิตรกรรมไทยประเพณี เพื่อแบ่งภาพเป็นชั้นๆ แยกระยะมิติ และเชื่อมรูปทรงสถาปัตยกรรมให้สมดุลเป็นพื้นที่เดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิว (Textures)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- ก. พื้นผิวในงานเกิดจากการเขียนเส้นเล็กๆ ทับซ้อนในลักษณะที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดพื้นผิวที่แทนค่าความรู้สึก เช่น ผืนน้ำ ต้นไม้ ท้องฟ้า และสถาปัตยกรรม
- ข. มีการใช้เนื้อสีหนาในการเน้นให้พื้นผิวผุดออกมาในส่วนที่ต้องการเพื่อเป็นจุดเด่นในภาพ และรู้สึกลงตาว่าหลุดออกมาจากความเป็นสองมิติแบบๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- ก. ใช้สีสดใสดัดกันอย่างรุนแรง ไม่ยึดติดกับสีตามความเป็นจริงเลือกใช้สีตามอารมณ์
ความรู้สึกส่วนตัว ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะโฟวิสม์(Fauvism)
- ข. มีการใช้สีคู่ตรงข้ามเช่น เขียว แดง เพื่อสร้างแสงเงาปริมาตรของรูปทรงและเพื่อสร้าง
จุดเด่นในภาพเมื่อนำสี โทนร้อนมาแทรกในส่วนของโทนเย็นที่มีปริมาณมากกว่า จะทำ
ให้สีโทนร้อนโดดเด่นขึ้นมา
- ค. สีในภาพมีหลายสีถูกนำไปแทรกในบริเวณต่างๆ ทัวทั้งภาพเพื่อที่จะทำให้ภาพกลมกลืน
เชื่อมกัน มีน้ำหนัก มิติ เพิ่มขึ้นในภาพทำให้ดูไม่แบน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นำหนัก (Volume)

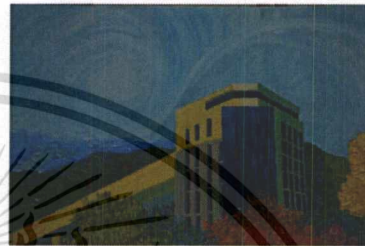
1.

2.

3.

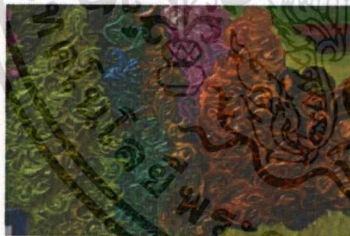
4.

5.

6.

7.

8.

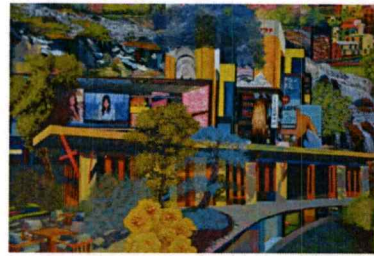
- ก. นำหนักในภาพเกิดจากการใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกันอย่างรุนแรงเพื่อแยกระยะ ระหว่างข้างหน้า ข้างหลังหรือ ส่วนที่ทับซ้อนกันต้องการให้แยกความชัดเจนออกจากกัน
- ข. วิธีการเขียนสีที่มีน้ำหนักเข้มสุดก่อนแล้วจึงเขียนทับด้วยสีที่มีค่าน้ำหนักอ่อนกว่าลงมา เลือดยๆ เช่น ลงสีน้ำเงินเข้มเป็นพื้นไปก่อนแล้วลงสีแดงทับเข้าไปตามด้วย แทรกสีส้มเป็น น้ำหนักกลาง และแทรกน้ำหนักที่อ่อนที่สุดคือสีเหลืองลงไป จะทำให้มีมิติไม่ดูแบน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

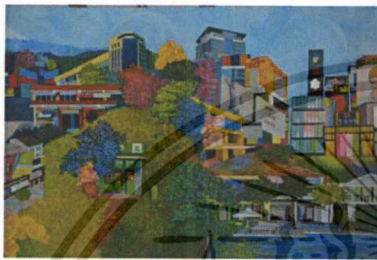
ที่ว่าง (Space)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

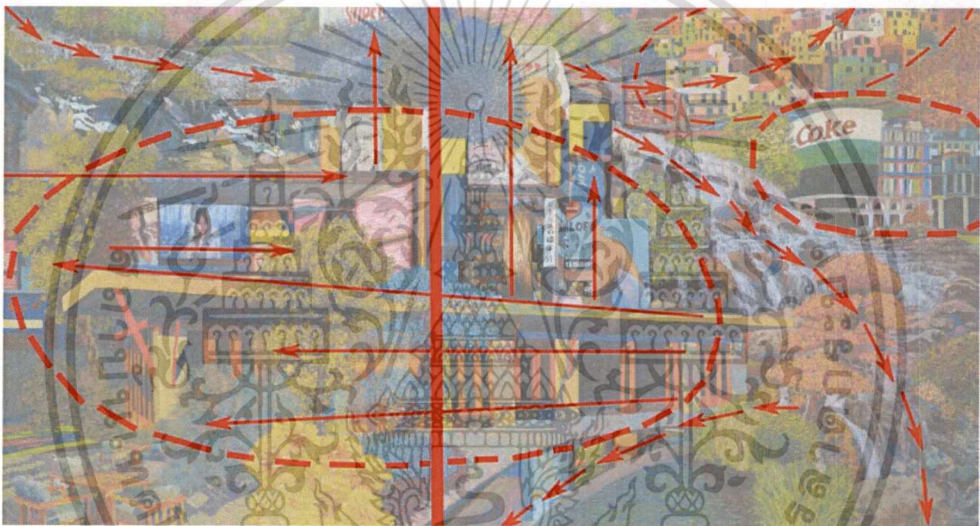
8.

- ก. มุมมองจากด้านบน (Bird's Eye View) ทำให้เห็นภาพมีพื้นที่ว่างในงานชัดเจนเห็นทั่วทั้งภาพ ทำให้เกิดทัศนียภาพใหม่ที่สวยงามในภาพ
- ข. การจัดองค์ประกอบแบบจิตรกรรมไทย แบบไม่มีความลึกนูนหนาของภาพตามหลักทัศนียภาพ ฉะนั้นพื้นที่ว่างในงานจึงทำหน้าที่สำคัญในการสร้าง ระยะเวลา ในภาพ
- ค. พื้นที่ว่างในงานทำให้ไม่รู้สึกรว่าเมืองแออัดจนเกินไปและยังสามารถทำให้เห็นพื้นที่ข้างหลังที่ถูกทับซ้อนอยู่

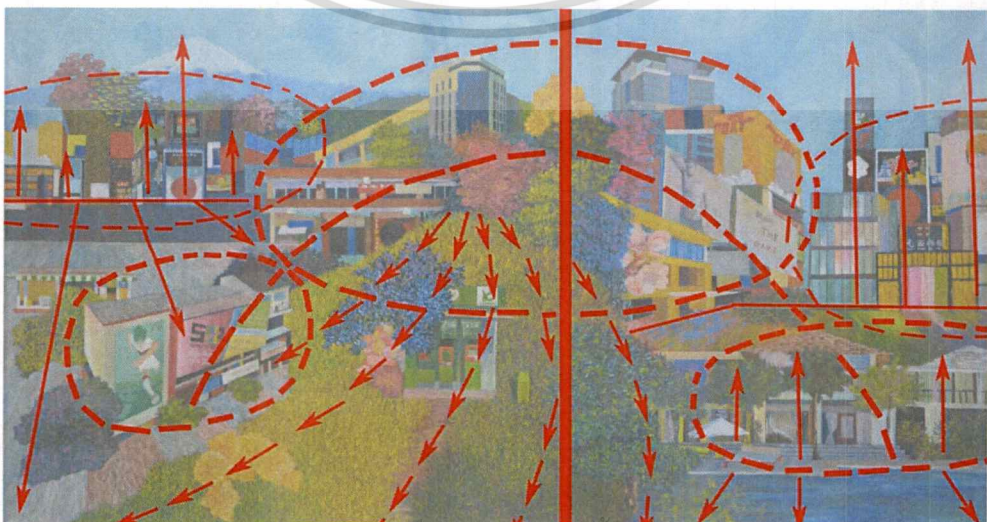
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์

การสร้างสรรคผลงานศิลปะของข้าพเจ้า เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว โดยใช้ทัศนธาตุในการใช้แทนค่าความรู้สึกของพื้นผิว ผลงานจะเป็นเอกภาพได้ต้องอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบ คือ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) และความเคลื่อนไหว (Movement) ผลงานที่สร้างขึ้นจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

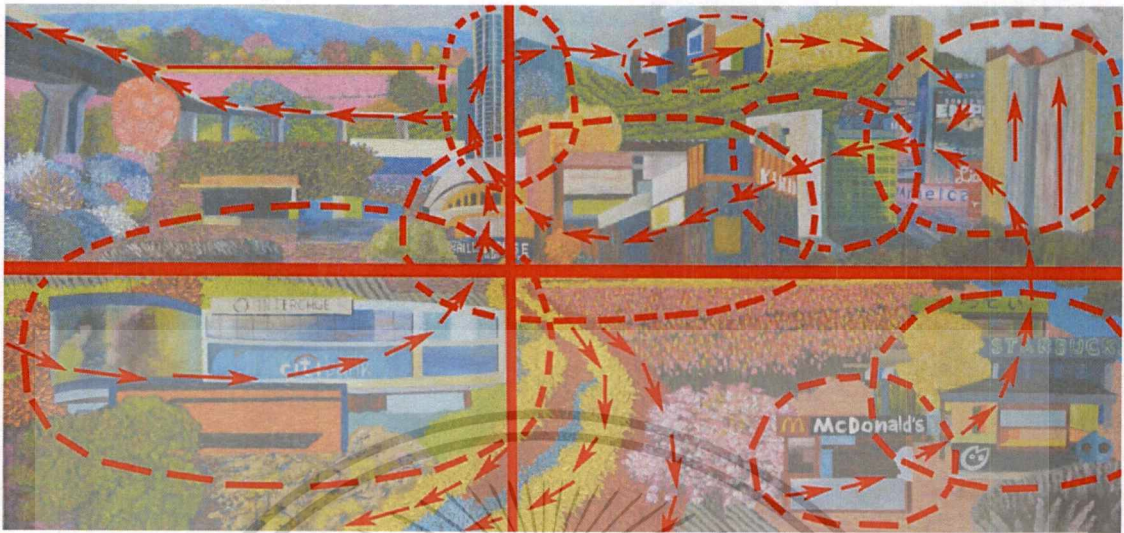

ภาพที่ 4.66 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1

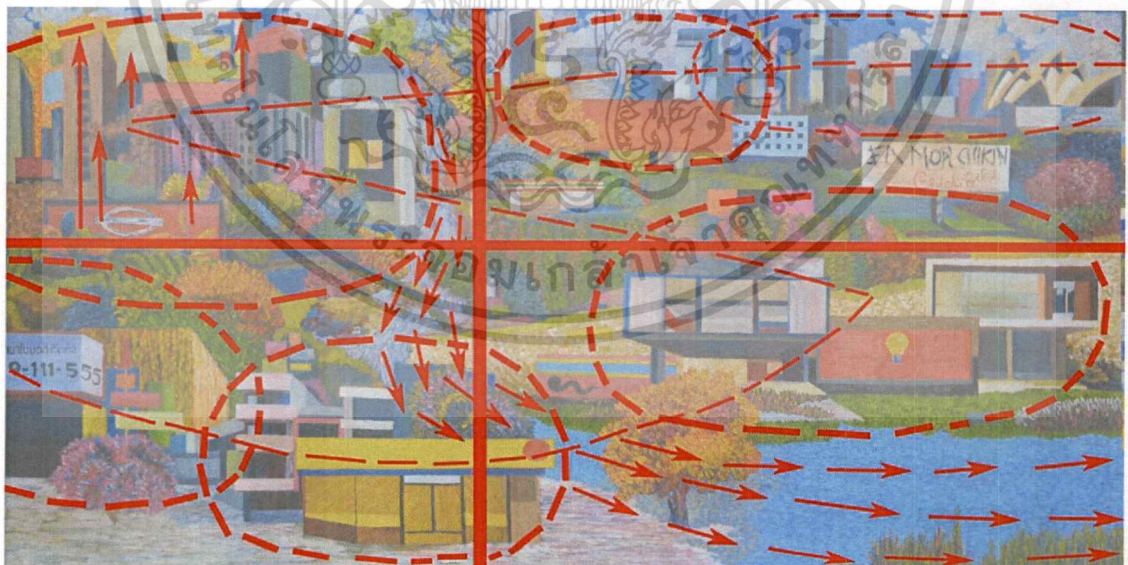

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.67 ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 4.68 ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 4.69 : ภาพวิเคราะห์ห้องค้ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.1 ความกลมกลืน (Harmony)

การซ้ำ (Repetition)

การซ้ำของรูปทรงเรขาคณิตที่แทนค่าความรู้สึกของสถาปัตยกรรม ทำให้เกิดความกลมกลืนกันในภาพ เพราะรูปทรงที่เหมือนกันและเพื่อไม่ให้ภาพเกิดความน่าเบื่อด้วยการซ้ำ จึงสร้างให้รูปทรงมีความแตกต่างกันด้วยขนาดที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ใช้ลักษณะการวางองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันเช่น รูปทรงแนวนอน แนวตั้ง แนวเฉียง ในพื้นที่เดียวกัน

แบบแผน (Pattern)

ภายในผลงานมีการจัดระเบียบรูปทรงของธรรมชาติอันได้แก่ ต้นไม้ และรูปทรงสถาปัตยกรรม ที่มีการจัดวางสลับทับซ้อน

แม่ลาย (Motif)

การคลี่คลายรูปทรงของธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้ ลำธารและรูปทรงของสถาปัตยกรรม ด้วยการใช้ที่แปรงสลายรูปทรง

จังหวะ (Rhythm)

ในผลงานมีการเน้นจังหวะ ในกลุ่มของต้นไม้และสถาปัตยกรรมที่มีการจัดวางที่สลับทับซ้อนกันโดยการเน้นจังหวะ เบาหนัก โดยวิธีการใช้ที่แปรง

ความเชื่อมโยงของทัศนศิลป์ (Visual Linking)

การเชื่อมโยงของเส้นนอกขอบรูปทรง สถาปัตยกรรมโดยการคลี่คลายมาจากรูปทรงเรขาคณิตสร้างความกลมกลืนแก่ภาพ

การใช้พื้นที่ร่วมกันของรูปทรงธรรมชาติอันได้แก่ ต้นไม้ ลำธาร และสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมให้เกิดความกลมกลืนที่มีความขัดแย้ง เพื่อคลายความน่าเบื่อภายในผลงาน

การใช้รูปทรงที่ทับซ้อนของต้นไม้หรือแม่กระทั่งรูปทรงสถาปัตยกรรมที่มีการทับซ้อนกัน เกิดเป็นกลุ่มของรูปทรง ก่อให้เกิดความตอบรับและสร้างความกลมกลืนภายในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทับซ้อนรูปทรงและสร้างพื้นที่ให้แตกต่าง โดยการใช้ที่แปรงสร้างรูปทรงและพื้นผิว ทำให้เกิดความกลมกลืนที่ขัดแย้งกัน

4.2.2 ความหลากหลาย (Variety)

การขัดแย้ง (Contrast)

ความหลากหลายในผลงานศิลปะประณีต เกิดจากการขัดแย้งหรือความไม่เท่ากัน ของทัศนธาตุที่แตกต่างกัน การขัดแย้งของสีคู่ตรงข้ามที่ตัดกันอย่างรุนแรงเช่น น้ำเงิน เหลือง รูปทรงสถาปัตยกรรมกับรูปทรงธรรมชาติ ลักษณะเส้นเช่น เส้นตรง เส้นเฉียง เส้นแนวตั้ง เป็นต้น ทำให้เกิดพื้นผิวที่ต่างกัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการขัดกันที่จะก่อให้เกิดความน่าสนใจมากกว่าความกลมกลืนกันทั้งหมด

ความละเอียด (Elaboration)

การสร้างพื้นที่ของพื้นผิวด้านเส้นนำหน้ารูปทรงของงาน ใช้การซ้ำและเปลี่ยนแปลงของรูปทรงเดียวกันพร้อมๆกับการใช้การเปลี่ยนแปลงของค่าสี ทำให้เกิดความรู้สึกสันเสทือนของสีและการประสานสัมพันธ์กันภายในภาพ

4.2.3 ความสมดุล (Balance)

ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetrical balance)

ดุลยภาพแบบอสมการ ในภาพผลงานให้ความรู้สึกละเอียดเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงเป็นการจัดการแบบ ซ้าย ขวา ไม่เท่ากัน เป็นการจัดการดุลยภาพของลักษณะศิลปะสมัยใหม่กล่าวคือ

การจัดการด้วยการใช้น้ำหนัก ที่ปล่อยให้ข้างหนึ่งมีน้ำหนักเข้มกว่าอีกข้างเพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่างกันในผลงาน

จัดด้วยสิ่งที่น่าสนใจ เลือกรูปทรงทรงสถาปัตยกรรมและรูปทรงธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ และดอกไม้ ที่มีสีสันและรูปทรงลายละเอียดน่าสนใจ มาสร้างเป็นจุดเด่นระยะหน้าในภาพ

จัดด้วยค่าความสว่าง มีด และสี โดยใช้สีคู่ตรงข้ามระหว่างสีโทนร้อน โทนเย็น ตัดกัน อย่างรุนแรงเพื่อสร้าง ความสว่างความมืดในผลงาน

จัดด้วยสิ่งตัดกัน เช่นรูปทรงเรขาคณิตเช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมแนวนอนกับแนวตั้งที่แทนค่า ความรู้สึกของสถาปัตยกรรม ด้วยการตัดกันของรูปทรงธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม

จัดด้วยรูปร่างและพื้นผิว ใช้วิธีการเขียนเส้นด้วยเนื้อสีหนาหายบางตัดกับพื้นผิวในส่วนที่ เขียนแบบเรียบๆ เพื่อแยกลักษณะพื้นผิวและมิติ

จัดด้วยการใช้ตำแหน่งและทิศทางในการมอง วางตำแหน่งของ เส้นสีนเทา เช่น ภูเขา ธารน้ำ แนวต้นไม้และป้ายโฆษณา ดึงสายตาไปตามทิศทางเพื่อนำเข้าไปในผลงานเชื่อมต่อกับกลุ่ม สถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเด่น

4.2.4 สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของภาพอยู่ตรงส่วนที่เป็นกลุ่มพื้นที่สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีสัดส่วนของ ความสูง ความเตี้ย ความกว้าง ความยาว ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนตรงกลุ่มตึกอาคารที่ได้วางให้ขึ้น ช้อนทับกันเป็นสัดส่วนที่มีความต่าง ภาพองค์ประกอบเช่นนี้ให้ความรู้สึกที่ภาพต้องการเล่าเรื่อง ของพื้นที่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่

4.2.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในผลงานข้าพเจ้ามีการเน้นด้วยการขัดกันในงานจะจัดองค์ประกอบกันด้วย การใช้สีคู่ตรงข้าม พื้นผิวที่เกิดจากเนื้อสีที่หนาเป็นก้อนและรูปทรงเป็นหลัก

การเน้นด้วยการแยกออกมาจากกลุ่ม โดยการสร้างความเป็นเด่นของกลุ่มรูปทรงที่มี ลักษณะต่างกันหรือแม้แต่การใช้ที่แปร่งหรือพื้นผิว ทั้งหมดนี้จะสร้างการเน้น โดยการแยกออกมา กลุ่ม ระดับมากน้อยของการเน้นในงานจะมีการใช้ ระยะเวลาเป็นจุดเด่น และจะลดทอนความเป็น เด่นและลายละเอียด ตามระยะเวลา กลาง หลัง ตามลำดับ

ระดับมากน้อยของการเน้น อาศัยการใช้รูปทรงและที่แปรของสีเส้นเล็กๆ เป็นเด่นสร้างความโดดเด่นให้แก่ภาพเพื่อเน้นระยะความเป็นเด่น

4.2.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวภายในภาพช่วยในการให้จังหวะซ้ำเร็ว ให้ความรู้สึกเร้าใจแตกต่างกันไป โดยการใช้ลักษณะของเส้นที่ทับซ้อน เช่น การสร้างจังหวะลีลาของธรรมชาติเป็นจังหวะที่ไหลลื่นต่อเนื่อง ต่อไปทั้งภาพ เช่น ต้นไม้ สายน้ำเป็นจังหวะ เส้นสั้นๆ ห่างๆ ซ้ำๆ กัน แปรเปลี่ยนสลับหรือสอดประสานกันเป็นระยะๆ ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากการกำหนดหรือ สร้างสรรค์ด้วยการใช้ทัศนธาตุ เช่น เส้น สี พื้นผิว สร้างสรรค์ให้เกิดความเคลื่อนไหว ซ้ำ-เร็ว ถี่-ห่าง ในลักษณะต่างๆ

วิธีสร้างความเคลื่อนไหวโดยการใช้ที่แปรเป็นเส้นสั้นๆ เล็กๆ และสีคู่ตรงข้าม มาวางใกล้กันมีทิศทางไปในลักษณะเดียวกัน จะทำให้เกิดน้ำหนักและความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน

บทที่ 5

บทสรุป

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานศิลปะโดยเริ่มจากความสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะอิมเพชันนิสม์ (Impressionism) อยู่แล้วจึงได้นำวิธีการรูปแบบมาสร้างสรรค์ผลงานและฝึกฝนฝีมือในการเพ้นท์ภาพ จากคนสิ่งของและภาพทิวทัศน์ ด้วยวิธีการใช้สีที่แปร่งและเส้นเล็กๆตามแบบศิลปะลัทธิประทับใจ แล้วยังมีความสนใจเกี่ยวกับการใช้สีที่สดใสแบบของศิลปะโฟวิสม์ (Fauvism) จึงได้นำรูปแบบของทั้งสองศิลปะมาผสมผสานกันเป็นการแสดงออกแบบส่วนตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจการจัดองค์ประกอบมุมมองภาพแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มาสร้างต้นแบบในการแสดงออกด้วยวิธีการเพ้นท์แบบส่วนตัว โดยได้ใช้วิธีการตัดต่อภาพแบบศิลปะโฟโตมонтаจ (Photomontage) ด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) ตัดต่อสร้างทัศนียภาพใหม่ขึ้นมา จากรูปถ่ายเมืองและรูปถ่ายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมาจัดเรียงต่อเป็นภาพใหม่ มีเส้นสีเทาแบ่งพื้นที่ตามองค์ประกอบแบบจิตรกรรมไทย แล้วยังถ่ายทอดออกมาในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ เรื่องการแสดงออกภายในงานจิตรกรรมได้ใช้วิธีการเทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ เพ้นท์เป็นเส้นเล็กๆ ด้วยพู่กันเบอร์เล็กเขียนซ้อนทับเพื่อสร้างพื้นผิวสถาปัตยกรรม พื้นผิวธรรมชาติ ใช้สีสดใสเกินจริงโทนสีคู่ตรงข้ามตัดกันอย่างรุนแรงเพื่อสร้างจุดเด่นและมีมิติในงาน เขียนเส้นแทรกสีลงไปทั้งงานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันทั้งภาพส่งผลให้มีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้ภาพเชื่อมต่อเป็นงานเดียวกัน

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

งานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องการสร้างภาพร่างที่องค์ประกอบภาพยังไม่สมบูรณ์รูปทรงไม่เชื่อมต่อเป็นภาพเดียวกันแยกกันเป็นกลุ่มๆ ไม่สมดุลกันแล้วภาพร่างยังขาดพื้นที่ว่าง (space) ในงานทำให้ภาพดูแน่นและอึดอัดมากจนเกินไป เส้นสถาปัตยกรรมที่บิดเบี้ยวไม่ตรงไม่ตั้งฉากกับพื้นทำให้ภาพมีสัดส่วนที่ไม่เป็นไปตามความจริง มีปัญหาเรื่องใช้ต้นแบบที่ซ้ำกันโทนสีเดียวกันทำให้ภาพร่างทุกชิ้นเป็นภาพเดียวกัน ต้องแก้ไขตอนขยายชิ้นงานจริงโดยกำหนดให้ โทนสีหลักขึ้นทั้งภาพก่อนแล้วจึงแทรกสีอื่นลงไป ปัญหาตอนทำงานจริงข้าพเจ้ามีปัญหาในการทำงานที่ล่าช้าจึงทำให้ผลงานออกมาไม่เป็นไปตามที่พอใจเท่าไรนักและงาน 3 ภาพหลัง โทนสีค่อนข้างใกล้เคียงกันมากจึงทำให้รู้สึกเหมือนเป็นงานเดียวกัน วิธีแก้คือ เขียนเส้นแทรกสีโทนหลักลงไปทั้งภาพก่อนให้กลมกลืนกันเป็นโทนเดียวแล้วจึงแทรกสีอื่นลงไป การแก้ไขปัญหานั้นว่ามาทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าต้องวางแผนการทำงานให้ดีก่อน เพื่อที่จะไม่เสียเวลาเปล่าในการทำงาน งานก็จะเร็วขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2552. **โลกศิลปะศตวรรษที่ 20**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ชลุค นิมเสมอ. 2531. **องค์ประกอบของศิลปะ**. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด
น.ณ ปากน้ำ. 2550. **ความงามในศิลปะไทย**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
สุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2547. **ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์**. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์
อลิตา จันฟังเพ็ชร. 2552. **ศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสม์**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เอกสารอัดสำเนา
อลิตา จันฟังเพ็ชร. 2548. **หลัก 7 ประการ ของการจัดวางองค์ประกอบของภาพ**.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เอกสารอัดสำเนา
Ingo F.Walther. 1997. **Impressionist Art**. France : Taschen.
ธนรัตน์ เอ็กโซติก . 2550 . “ศิลปะแห่งความเสื่อมและโฟโต้มอนтаж (photo montage)”
[Online]. Available:
<http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tanarat&month=07-2007&date=21&group=2&gblog=7> (20/5/2558)
บริษัทสนุกออนไลน์จำกัด . 2558. “ลักษณะของจิตรกรรมไทยประเพณี”. [Online]. Available:
<http://guru.sanook.com/1049/> (21/5/2558)
ประยูร อุดุชาญะ . 2537 . “วัดคงคาราม” . [Online]. Available:
<http://www.era.su.ac.th/Mural/ratchabury/index.html> (19/5/2558).
ปราณี วงศ์สุวรรณีย์ . 2516. “จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์”. [Online]. Available:
<http://www.era.su.ac.th/Mural/prathee/index.html> (19/5/2558)
มาณฑิ อิศราเดช . 2527 . “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา สกุลช่างเพชรบุรี ที่วัดใหญ่
สุวรรณาราม”. [Online]. Available:
<http://www.era.su.ac.th/Mural/pechburi/index.html> (19/5/2558).
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร . 2520-2524 . “แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 1”.
[Online]. Available:
http://203.155.220.230/info/Plan/plan1_6.htm (21/5/2558).
Advance Elite. 2012. “**Fauvism ลัทธิโฟวิสม์**”. [Online]. Available:
http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=329 (20/5/2558)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

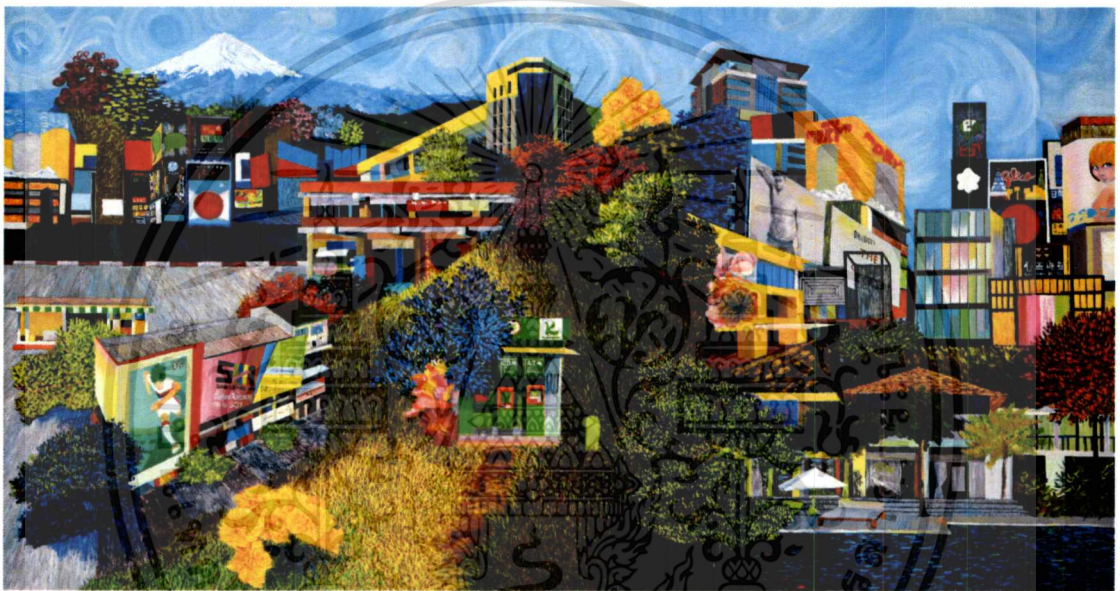

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ทักษิณภาพใหม่
 เทคนิค สีส้มบนพื้นผ้าใบ
 ขนาด 135 ซม. x 250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ทศนียภาพใหม่หมายเลข 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

ขนาด 135 ซม. x 250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

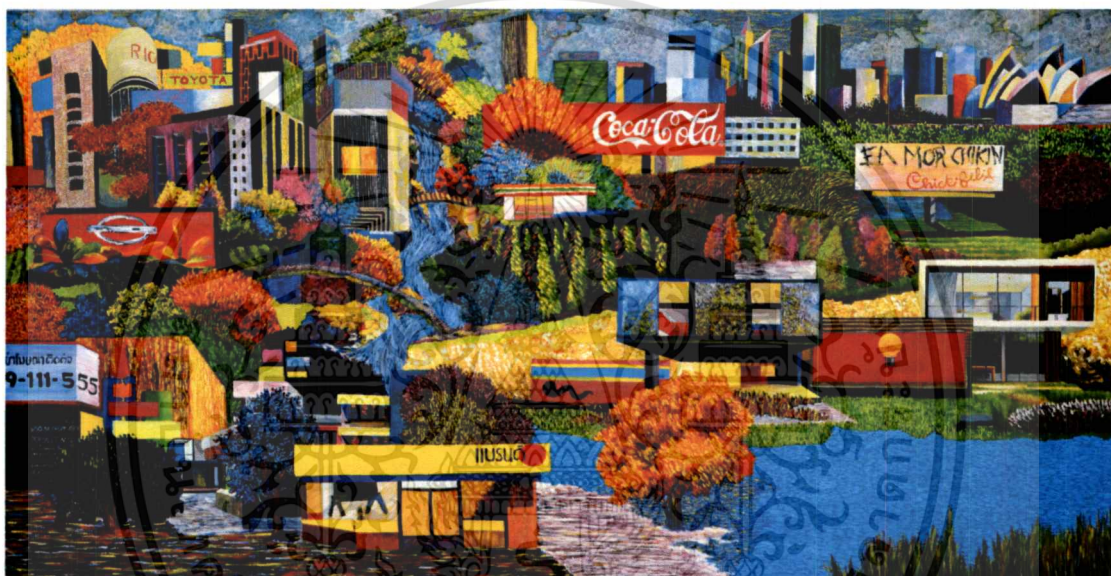

ชื่อผลงาน ทัศนียภาพใหม่หมายเลข 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

ขนาด 110 ซม. x 230 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน ทศนียภาพใหม่หมายเลข 4

เทคนิค สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

ขนาด 135 ซม. x 260 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้