

ดินแดนของศรวณีย์

Sarawanee Land

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559 – 2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

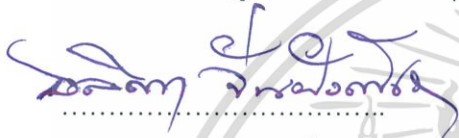
.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

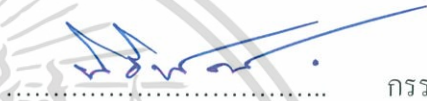
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์อติตา จันทน์เพ็ชร)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิริพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาสจรต นันทวัน)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิยมาลัยแก้ว)

กรรมการ

(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

กรรมการ

(อาจารย์ฉัตรฐณรัตน์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันท)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันท)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ ดินแดนของศรวณีย์
Sarawanee Land
ชื่อ นางสาวศรวณีย์ ศรีใหม่
รหัสนักศึกษา 56020565
สาขาวิชา จิตรกรรม
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 - 2560
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันท

บทคัดย่อ

จินตนาการเกิดขึ้นได้จากความประทับใจ ความชื่นชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการสร้างภาพสร้างความรู้สึกให้เป็นที่ไปได้ตามความคิดและจิตใจสำนึกของคนเรา การที่จะสร้างจินตนาการนั้นหลักๆ แล้วเราต้องมีความฝันหรือแรงบันดาลใจที่ต้องเป็นเฉพาะของตัวเองจริงๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนเห็นโลกได้กว้างขึ้นจึงทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นภาพทิวทัศน์ภาพข้อมูลต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจากทั่วโลกผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ข้าพเจ้าประทับใจธรรมชาติ ความร่มรื่น ความกลมกลืนกันของพันธุ์ไม้ ความโปร่งความสบายของบรรยากาศ ทำให้เราสามารถมองไปยังพื้นที่ของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างกว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่น่าเบื่อ กลับกลายเป็นความรู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศ ความประทับใจเหล่านี้ คือ สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์พื้นที่ในจินตนาการ โดยการประดิษฐ์ทำให้เกิดเป็นดินแดนแห่งใหม่ ดินแดนที่สามารถทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสุข ความสนุก ความผ่อนคลายและที่นั่นจะมีแต่สิ่งที่ชอบ

ข้าพเจ้าจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมที่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในดินแดนธรรมชาติที่มีทุ่งดอกไม้สีสดใส มีภูเขา แม่น้ำ ต้นไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความสุขของดินแดนศรวณีย์

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อนุพงษ์ จันทร ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณมูลนิธิกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ที่ให้การสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์นี้

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

ศรวณีย์ ศรีใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	3
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะลัทธิประทับใจ	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศานจุดสี	6
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากภาพกราฟิก	8
2.4 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะภาพปะติด	10
2.5 อิทธิพลที่ได้รับจาก เดวิด ฮอคนีย์	11
2.6 แนวความคิดสร้างสรรค์	14
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	15
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	15
3.2 กระบวนการสร้างงาน	20
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	28
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	28
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	29
4.3 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์	33
บทที่ 5 บทสรุป	58
เอกสารอ้างอิง	59
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์	60
ประวัติผู้เขียน	65

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ภาพผลงาน Impression Sunrise.	4
2. ภาพผลงาน Haystack	5
3. ภาพผลงาน Water Lilies	5
4. ภาพผลงาน The Starry Night	6
5. ภาพผลงาน Un dimanche après-midi à l'Île de la	8
6. ภาพผลงาน Sunny Day	9
7. ภาพผลงาน Magdiel Lopez	9
8. ภาพผลงาน Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?	11
9. ภาพผลงาน A Bigger Splash	12
10. ภาพผลงาน Garrowby Hill	13
11. ภาพผลงาน Garrowby Hill (twenty eleven)	13
12. ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	15
13. ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	16
14. ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	16
15. ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4	17
16. ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	18
17. ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	18
18. ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3	19
19. ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4	19
20. ภาพขั้นตอนการขยายภาพร่างสู่ผลงานจริง	20
21. ภาพขั้นตอนการลงสีโดยรวมเพื่อกำหนดโครงสร้างภาพ	21
22. ภาพขั้นตอนการเชื่อมพื้นที่ต่างๆ ภายในภาพ	22
23. ภาพขั้นตอนการลงสีในส่วนของต้นไม้และพุ่มไม้ชั้นแรก	23
24. ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียดพุ่มไม้	24
25. ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียดพื้นที่ภูเขา	25
26. ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียดพื้นที่ท้องฟ้า	26
27. ภาพแสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น	29
29. ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง	30
30. ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดจากสีแปร่ง	30
31. ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดจากสีแปร่ง	31
32. ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดจากการเกลี่ยเรียบ	31
33. ภาพแสดงการวิเคราะห์สี	32
34. ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก	32
35. ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง	33
36. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 1	34
37. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 1	35
38. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 1	36
39. ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1	37
40. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 1	38
41. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1	39
42. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 2	40
43. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 2	41
44. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 2	42
45. ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 2	43
46. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 2	44
47. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 2	45
48. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 3	46
49. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 3	47
50. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 3	48
51. ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 3	49

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
52. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 3	50
53. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 3	51
54. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 4	52
55. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 4	53
56. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 4	54
57. ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 4	55
58. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 4	56
59. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 4	57
60. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	61
61. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	62
62. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	63
63. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	64

บทที่ 1

บทนำ

จินตนาการเกิดขึ้นได้จากความประทับใจ ความชื่นชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการสร้างภาพสร้างความรู้สึกให้เป็นไปได้ตามความคิดและจิตใต้สำนึกของคนเรา การที่จะสร้างจินตนาการนั้น หลักๆ แล้วเราต้องมีความฝันหรือแรงบันดาลใจที่ต้องเป็นเฉพาะของตัวเองจริงๆ

การสร้างพื้นที่ภายใต้จินตนาการที่สามารถทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสุข ความสนุก ความผ่อนคลายและที่นั่นจะมีแต่สิ่งที่ชอบ ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ในโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้ การสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่บนพื้นที่ของงานจิตรกรรมจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกให้ข้าพเจ้าได้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

โลกอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนเห็นโลกได้กว้างขึ้นจึงทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นภาพทิวทัศน์ภาพข้อมูลต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจากทั่วโลกผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ข้าพเจ้าประทับใจธรรมชาติ ความร่มรื่น ความกลมกลืนกันของพันธุ์ไม้ ความโปร่งสบายของบรรยากาศ ทำให้เราสามารถมองไปยังพื้นที่ของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างกว้างไกล ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่น่าเบื่อ กลับกลายเป็นความรู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศ

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับพื้นที่หรือดินแดนแห่งใหม่ของข้าพเจ้า โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่คล้ายกับสวนบริเวณกว้างเต็มไปด้วยพื้นที่หญ้า ต้นไม้ พุ่มดอกไม้ แม่น้ำ ภูเขา ท้องฟ้า ที่มีบรรยากาศโดยรอบเป็นสีสดใส ด้วยพื้นที่ทางกราฟิกวาดลายธรรมชาติที่ถูกตัดทอนและพื้นที่เสมือนจริงนี้ถูกนำมาสร้างเป็นดินแดนใหม่ของตัวเอง เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวิธีการอ้างอิงจากศิลปะลัทธิประทับใจและลัทธิผสมผสานจุดสีเข้ามาสร้างขึ้นเป็นดินแดนที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้มีอยู่จริงให้อารมณ์ความรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขกับสถานที่นั้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดจินตนาการของตนเองผ่านรูปแบบของภาพทิวทัศน์ในแบบฉบับของข้าพเจ้าด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
2. เพื่อตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึก ของข้าพเจ้าที่มีต่อพื้นที่หรือดินแดนแห่งใหม่
3. เพื่อค้นหาแนวทางและเทคนิคในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และการพัฒนาการสร้างสรรค์ต่อไป

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ขอบเขตเนื้อหา ข้าพเจ้านำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์จากสื่ออินเทอร์เน็ต จินตนาการ ลวดลายของภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ขนาด รูปทรง เส้น สี สัน ที่ แสดงออกได้อย่างอิสระ
2. ขอบเขตด้านรูปแบบ ข้าพเจ้านำเสนอภาพทิวทัศน์ในรูปแบบพื้นที่ใหม่ผ่านการจัด องค์ประกอบภาพตามจินตนาการของข้าพเจ้าในรูปแบบภาพกราฟิก ลวดลายธรรมชาติที่ ถูกตัดทอน และภาพเสมือนจริงให้กลายเป็นดินแดนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงนำเสนอ ผลงานในรูปแบบของ ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดยกรรมวิธีทางจิตรกรรม 2 มิติ
3. ขอบเขตด้านเทคนิค ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ ใช้ วิธีการเขียนในลักษณะของฝีแปรงการผสมจุดสีและการเกลี่ยเรียบในส่วนที่ต้องเก็บ ลายละเอียดของภาพ ที่ให้เห็นถึงพื้นผิวที่แตกต่างกัน
4. จำนวนผลงานมี 4 ชิ้น
 - 4.1 200 x 265 เซนติเมตร
 - 4.2 200 x 260 เซนติเมตร
 - 4.3 200 x 260 เซนติเมตร
 - 4.4 200 x 260 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปะ

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิศิลปะประทับใจ (Impressionism)

เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ของจิตรกรทั้งหลายที่มีนิเวศสถานอยู่ในกรุงปารีส พวกเขาเริ่มจัดแสดงงานศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1860 ชื่อของขบวนการนี้มีที่มาจากภาพวาดของ โกลด์ โมเนต์ ที่มีชื่อว่า Impression, Sunrise ("Impression, Soleil Levant" ในภาษาฝรั่งเศส) ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์จะมุ่งเน้นถึงการวาดภาพที่จับซึ่งสายตาสัมผัสรับรู้ในช่วง ณ เวลานั้นและเป็นช่วงเวลาที่น่าปลันและจะมีการแยกแยะสีที่จะเข้ามาประกอบกันเข้าเป็นแสงที่สองสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดพื้นผิวภาพที่เต็มไปด้วยสีสันที่แปรเปลี่ยนเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

ลักษณะของภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ คือ การใช้พู่กันตระหวัดสีอย่างเข้มๆ ใช้สีสว่าง มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบแน่น ไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสงมักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาๆ และมีมุมมองที่พิเศษ จิตรกรแนวอิมเพรสชันนิสม์ได้ถือการวาดที่มีมาตั้งแต่อดีตพวกเขามักจะวาดภาพกลางแจ้งมากกว่าในห้องสตูดิโอ อย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกันเพื่อที่จะลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ ในมุมมองต่างๆ ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์ ประกอบด้วยการวาดพู่กันแบบเป็นเส้นสั้นๆ ของสีซึ่งไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง ซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนาๆ ซึ่งทำให้พวกเขาแตกต่างจากนักเขียนยุคเก่าที่จะเน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืนเพื่อให้ผู้อื่นคิดว่ากำลังมองภาพวาดบนแผ่นเฟรมให้น้อยที่สุด องค์ประกอบของลัทธิประทับใจยังถูกทำให้ง่ายและแปลกใหม่ และจะเน้นไปยังมุมมองแบบกว้างมากกว่ารายละเอียด

2.1.1 โกลด์ โมเนต์ (Claude Monet) หรือ อออสการ์-โกสตา โมเนต์ (Oscar-Claude Monet) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.1840 - 1926 เป็นจิตรกรลัทธิประทับใจและเป็นจิตรกรคนสำคัญของประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง 20 มีความสำคัญในการเป็นผู้ริเริ่มศิลปะในลัทธิประทับใจและมีบทบาทสำคัญในปรัชญาและการปฏิบัติของขบวนการนี้ ซึ่งเป็นการวาดภาพจากความประทับใจในสิ่งที่เห็นของผู้วาดแทนที่จะพยายามทำให้เหมือนจริงตามธรรมชาติโดยเฉพาะในจิตรกรรมภูมิทัศน์ (Landscape Painting) คำว่า "Impressionism" มาจากชื่อภาพเขียนของโมเนต์เองชื่อ "Impression, Sunrise" ความประทับใจของพระอาทิตย์ขึ้น

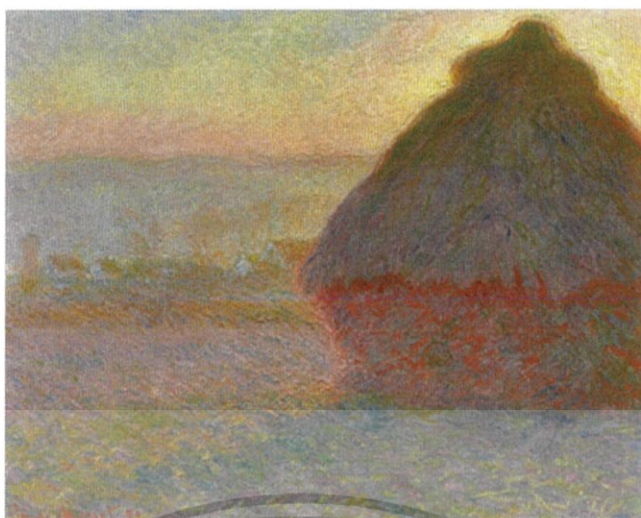
ภาพที่ 1 Claude Oscar Monet. 1872. Impression Sunrise (Impression, soleil levant)

[Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Impression,_Sunrise

Retrieved February 26, 2017

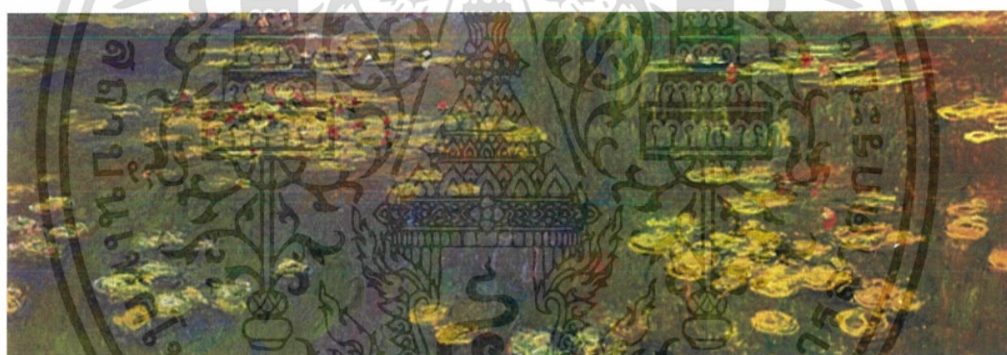
ผลงานจิตรกรรมของ โมเนต์สร้างสรรค์ผลงานจากความประทับใจในแสงสีของสภาพบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เขาสร้างงานจากสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกแต่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น หมอกควัน ความพลัวไหวของสายลมหรือสภาพของบรรยากาศในเวลาเช้าตรู่ถึงเย็นค่ำที่ผันแปรไปในแต่ละช่วงเวลาและจากสภาพอากาศที่ปรับเปลี่ยนมีเมฆหมอก หิมะตก สภาพอากาศที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งหรือบรรยากาศที่มีแสงแดดเจิดจ้าสดใสรวมทั้งการแสดงออกในเรื่องแสงเงาและแสงสะท้อนจากวัตถุในเวลาต่างๆ ผลงานของโมเนต์จึงเป็นการบันทึกสิ่งที่เป็นจริงตามความรู้สึกที่มองเห็นในเวลานั้นๆ ไม่ใช่การคัดลอกภาพตามแบบที่เหมือนจริง งานทุกๆ ชิ้นจะเน้นให้เห็นความสนใจเรื่องแสงและสีเทคนิคการใช้สี เมื่อต้องการให้ได้สีที่มีความสว่างและการให้มีความสว่างดังแสงอาทิตย์ไม่ได้มาจากการผสมสีแบบสำเร็จรูปในงานสีหรือค้อยๆ เกลี่ยให้เข้ากัน โมเนต์เมื่อมองดูใกล้จะแลเห็นแต่สีแต่มีระยะยับเยินเป็นรอยป้ายอย่างสนุกสนาน ครั้นพอถอยออกมาก็จะเห็นสีต่างๆ ผสมกลมกลืนกันเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะเขาต้องการให้สีผสมกลมกลืนกันในดวงตาของผู้ชมมากกว่าผสมกันเองบนผืนผ้าใบ

นอกจากนี้โมเนต์ยังเป็นผู้ริเริ่มการวาดภาพเป็นชุดเพื่อแสดงความผันแปรของอารมณ์และแสงสีในเวลาต่างๆ กัน เช่น ภาพชุดคองฟางมีจำนวนมากกว่า 20 ภาพในเรื่องราวเดียวกันแต่ต่างเวลาและฤดูกาล

ภาพที่ 2 Claude Monet. 1891. Haystack (sunset)

[Online]. Available: <http://www.mfa.org/collections/object/grainstack-sunset-32189> Retrieved February 26, 2017

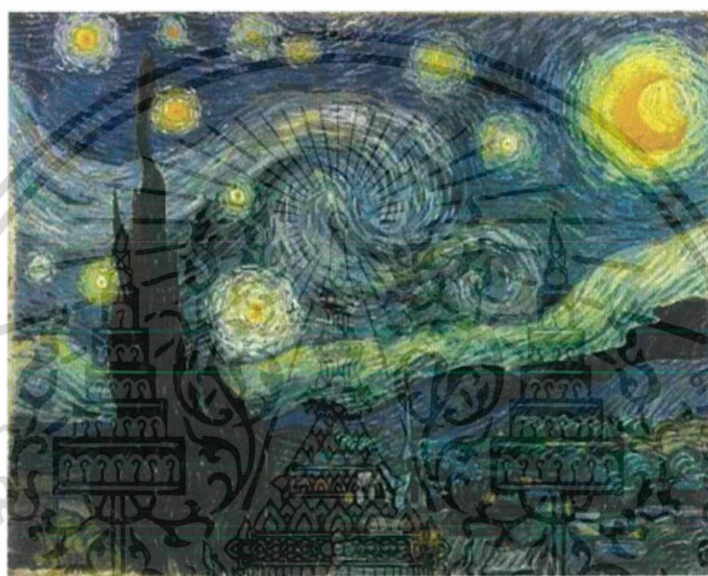
ภาพที่ 3 Claude Mone. 1920–1926. Water Lilies

[Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Lilies_\(Monet_series\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Lilies_(Monet_series))

Retrieved February 26, 2017

2.1.2 ฟินเซนต์ วิลเลิม ฟัน โคล (Vincent Willem Van Gogh) รู้จักในชื่อ วินเซนต์ แวน โก๊ะ ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.1853 - 1890 เป็นจิตรกรชาวดัตช์ในลัทธิประทับใจยุคหลัง (Post-Impressionism) ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะสมัยใหม่ด้วยผลงานที่สีสดใสและมีผลกระทบทางอารมณ์ แวน โก๊ะ เรียนรู้เทคนิคการใช้สีจากศิลปินกลุ่มลัทธิประทับใจแต่สิ่งที่สื่อออกมาั้นแตกต่างกัน ศิลปินกลุ่มลัทธิประทับใจใช้สีสดและฝีแปรงที่สะบัดอย่างรวดเร็วเพื่อจับอารมณ์แสงสีธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกนาทีแต่สำหรับแวน โก๊ะเขาใช้สีสดจัดเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกไม่ไหวเพื่อสื่อถึงบรรยากาศของสีแสงที่เห็น และนั่นทำให้งานของเขาถูกเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จัดอยู่ในกลุ่มลัทธิประทับใจยุคหลังที่เป็นขบวนการต่อยอดจากกลุ่มลัทธิประทับใจส่วนใหญ่ใช้สีสดและฝีแปรงที่สะบัดหนาฝีแปรงของแวน โก๊ะนั้นเข้มข้นและปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนจนสัมผัสได้ แวน โก๊ะมักจะเขียนภาพด้วยสีหนาบางครั้งเขาจะบีบสีจากหลอดลงไปบนผืนผ้าใบและแต่งอีกเล็กน้อย การใช้สีหนาที่รุ่มร่าแบบ Impasto หรือวิธีการ Alla Prima ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์งานจิตรกรรมของแวน โก๊ะ งานในช่วง ค.ศ.1886 – 1888 นั้น แวน โก๊ะใช้กรรมวิธีของลัทธิประทับใจระบายสีทั้งฝีแปรงอย่างหนักหน่วงและในช่วง 2 ปีสุดท้ายในชีวิตเขาเริ่มระบายสีโดยใช้ที่แปรงเป็นคลื่นบิดเกลียวและมีความนุ่มนวลอย่างเห็นได้ชัด

ภาพที่ 4 Vincent van Gogh. 1889. The Starry Night

[Online]. Available: <http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting508/Starry-Night.html>

Retrieved February 26, 2017

2.2 อธิพิพลที่ได้รับจากลัทธิผสมานจุดสี (Pointillism)

เป็นเทคนิคการเขียนจิตรกรรมที่ใช้จุดสีเล็กๆ ต่างๆ สีที่ผสมกันขึ้นมาเป็นภาพด้วยตา นอกจากการใช้การ "ผสมานจุดสี" แล้วก็ยังมีงานกราฟิกที่เป็นภาพที่เกิดจากจุดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่มาของลัทธิผสมานจุดสีมาจากศิลปะรูปสัญลักษณ์ (Figurative Art) ของการสร้างงานจิตรกรรมที่ไม่ใช่การสร้างศิลปะนามธรรม (Abstract art) ของศิลปะการแสดงออก

การเขียนเทคนิคที่ใช้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ (Perceptive Ability) ของตาและความคิด (Mind) ของผู้ชมในการผสมานจุดสีให้เป็นกลุ่มสีลัทธิผสมานจุดสีเป็นเทคนิคที่มีผู้ใช้จริงจังก้อยู่ไม่กี่คนแต่ที่เห็นได้ชัดคือในงานเขียนของ ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา ปอล ซีญัก และองรี-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอ็ดมอนด์ โครส คำว่า "Pointillism" คิดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ปราชญ์คริสต์ศตวรรษ 1880 เพื่อเยาะเย้ยงานเขียนของศิลปินกลุ่มนี้ แต่ในปัจจุบันเป็นการใช้ที่ต่างทัศนจากเดิม โดยปราศจากการเย้ยหยัน

การสร้างงานผสมจุดสีตรงกันข้ามกับวิธีการเขียนภาพที่ใช้กันทั่วไปการผสมจุดสีคล้ายกับกระบวนการพิมพ์สี่สี (CMYK) ที่ใช้ในการพิมพ์สีของแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ใช้สี Cyan (น้ำเงิน) Magenta (แดง) Yellow (เหลือง) และ Key (ดำ) โทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ก็ใช้เทคนิคการผสมจุดสีในการสร้างภาพแต่ใช้สีแดง, เขียว และน้ำเงิน (RGB) แทนที่ถ้าแสงแดง เขียวและน้ำเงินผสมเข้าด้วยกันผลที่ออกมาก็จะใกล้เคียงกับแสงขาว สีสว่างที่เกิดจากการผสมจุดสีอาจจะเกิดจากการเล็งการหักการผสมหรือ ผลที่ใกล้เคียงกับการได้มาจากการผสมสีเทคนิคการผสมจุดสีทำให้สูญเสียคุณลักษณะของผิวแปรบบนพื้นผิวภาพ (Texture) ที่เกิดจากการใช้เทคนิคการเขียนภาพ นอกจากนี้จะใช้กับจิตรกรรมแล้วลัทธิผสมจุดสีก็ยังมีหมายถึงลักษณะงานจิตรกรรมลักษณะหนึ่งของคริสต์ศตวรรษ 20 ที่ใช้โดยศิลปินเช่นศิลปินออสเตเรียอันทอน วาแบร์น (ค.ศ. 1883 - ค.ศ. 1945)

2.2.1 ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา (Georges-Pierre Seurat) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.1859 - 1891 เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสของสมัยลัทธิประทับใจใหม่ของคริสต์ศตวรรษที่ 19 งานเขียนชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเซอรา คือ ภาพป้ายวันอาทิตย์บนเกาะลากร็องด์ฌัตต์ (Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte) ที่เขียนระหว่างปีค.ศ. 1884 ถึง ค.ศ. 1886 เซอราใช้เวลาสองปีในการเขียนภาพป้ายวันอาทิตย์บนเกาะลากร็องด์ฌัตต์ ที่เน้นรายละเอียดของภูมิทัศน์ของปาร์ก เซอราทั้งเขียนใหม่บนภาพเดิมและเขียนภาพร่างลายเส้นและภาพร่างสีน้ำมันหลายภาพและจะไปนั่งในปาร์กไปเขียนภาพร่างของบุคคลต่างๆ เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ เซอรานั้นการใช้สี แสง และรูปทรงที่เห็นด้วยตาแรงบันดาลใจจากการศึกษาการเห็นและทฤษฎีสีเซอราใช้จุดสีที่มีสีตัดกันซึ่งเมื่อสายตารวมเข้าด้วยกันแล้วจะกลายเป็นสีใหม่ขึ้นที่เป็นสีเดียว เซอราเชื่อว่าการเขียนภาพด้วยวิธีนี้ที่ปัจจุบันเรียกว่า "การผสมจุดสี" จะทำให้สีที่ออกมาสดใสและมีพลังมากกว่าการใช้สีแปร่งในการเขียนภาพ และเพื่อที่จะเน้นภาพเขียนให้มีสีสันสดใสขึ้นไปอีก เซอราถึงกับเขียนกรอบในภาพด้วยจุดสีด้วย ส่วนกรอบนอกของภาพเป็นกรอบขาวบริสุทธิ์ที่ทำด้วยไม้ ซึ่งก็ยังคงอยู่ การเขียนงานชิ้นนี้เซอราใช้สีใหม่เป็นสีสังกะสีเหลือง (ซิงค์โครเมท) ที่เห็นชัดบนสีเหลืองที่ใช้เน้นบนลานในภาพ แต่ก็ผสมกับสีส้มและสีน้ำเงิน แต่เมื่อเวลาผ่านไปสีสังกะสีเหลืองก็เข้มขึ้นจนกลายเป็นสีน้ำตาล เกาะลากร็องด์ฌัตต์เป็นเกาะกลางแม่น้ำแซนในปารีส ที่ในปี ค.ศ. 1884 ใช้เป็นที่พักผ่อนของชาวปารีสที่ไกลจากสิ่งแวดล้อมอันยุ่งเหยิงของเมืองใหญ่ เซอราพยายามเพิ่มการสร้างเอกลักษณ์ของขบวนการ โดยการพยายามให้คำอธิบายถึงทัศนมิติในเรื่องของแสงและสายตา

ภาพที่ 5 Georges-Pierre Seurat. 1884. Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte [Online]. Available: <http://www.csusmhistory.org/hamme020/images-to-explore/people-at-play/> Retrieved February 26, 2017

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากภาพกราฟิก (Graphic)

ภาพกราฟิก ปัจจุบันนี้เข้ามามีบทบาทมากมีการใช้ภาพกราฟิกในงานทุกๆ ด้านไม่ว่าด้านธุรกิจ งานพิมพ์ งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกนั้นมีบทบาทสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยงานในด้านการออกแบบทางด้านกราฟิกให้เป็นไปได้ไปอย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้เพียงคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว อีกทั้งผู้ออกแบบเองก็สามารถดูผลงานการออกแบบของตนเองได้โดยทันทีสะดวกมาก

คำว่า กราฟิก (Graphic) มาจากภาษากรีกที่ว่า Graphikos หมายถึง การวาดเขียนและเขียนภาพ Graphein หมายถึง การเขียนภาพด้วยสีและลักษณะขาวดำเมื่อนำมารวมกับคำว่า Graphein อันหมายถึงการเขียนตัวหนังสือและการสื่อความหมาย โดยการใช้เส้นกราฟิกเป็นศิลปะแบบหนึ่งที่แสดงออกถึงความคิดอ่านและอารมณ์โดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียนหยาบๆ ใดอะแกรม ฯลฯ กราฟิกเป็นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะเข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดูเกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามกับผู้ส่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น วัสดุที่เกิดจากการวาดและการเขียนงานออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็นวัตถุ 2 มิติ มีความกว้างและความยาวเท่ากัน อันได้แก่ งานสถาปนิกในการเขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือนของจิตรกร การออกแบบโฆษณาของช่างออกแบบ กราฟิกเป็นศิลปะหรือศาสตร์ในการเขียนภาพลายเส้น รวมไปถึงการพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นสรุปได้ว่า กราฟิก นั้นหมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้การสื่อความหมายด้วยการใช้เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายของข้อมูล ได้ถูกต้องตรงตามที่ได้รับสารต้องการ

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับภาพกราฟิก โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การตกแต่งภาพ การวาดภาพ การสร้างภาพ ตามจินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ

ภาพที่ 6 Sunny Day

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/170433167131362620/>

Retrieved May 18, 2017

ภาพที่ 7 Magdiel Lopez

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/270004940140366038/>

Retrieved February 26, 2017

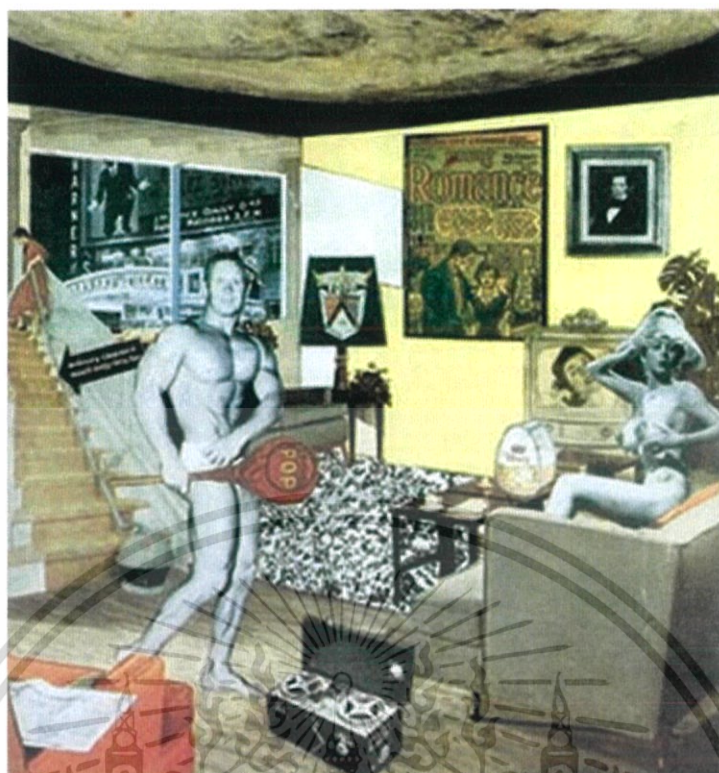
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะภาพปะติด (Collage)

ภาพปะติดหรือคอลลาจ (Collage) เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส (Coller) หมายถึงการใช้กาวในการทำงานศิลปะด้วยเทคนิคต่างๆ โดยการเรียงเรียงภาพเก่าที่มีอยู่เข้ากับการใช้วัสดุใหม่ๆ ประกอบกันเพื่อให้เกิดความหมายใหม่หรือลดทอนความหมายเดิมที่มีอยู่ ศิลปะในศตวรรษที่ 20 จุดเริ่มต้นของงานคอลลาจ คือการที่ปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) และจอร์จ บราคว (Georges Braque) ได้เปลี่ยนรากฐานโลกของภาพวาดอย่างสิ้นเชิงด้วยการทำภาพแบบคิวบิสม์ (Cubism) โดยเริ่มมีการใช้วัสดุอื่นนอกจากสีมาใช้ในชิ้นงาน อาทิ กระดาษปรีฟ ภาพพิมพ์ วัตถุหนังสือ แสตมป์ เศษผ้า หรือแม้แต่กระดาษที่ถูกทาสีลงไปแล้วปะติดลงบนชิ้นงานอีกทีและงานคอลลาจนี้เองที่ทำให้เกิดมุมมองแบบสามมิติจากความแบนราบสองมิติเดิมของผ้าใบ และได้เปลี่ยนแปลงการวาดภาพแบบเดิมๆ ที่มีมาหลายร้อยปีของตะวันตก

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งงานคอลลาจได้สร้างชื่อให้กับ ริชาร์ด แฮมิลตัน (Richard Hamilton) ผู้บุกเบิกศิลปะแนวพ็อพอาร์ต (Pop Art) ผลงานชิ้นเอกของเขาที่ชื่อว่า ‘Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?’ ที่ได้รวบรวมเอาภาพจากสื่อโฆษณาต่างๆ มาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน เทคนิคนี้เรียกอีกอย่างว่า Photomontage ไม่ใช่แค่ฝั่งยุโรปที่กระบวนกรทางศิลปะที่จริงจังและยึดถือกันมานานต้องเสียกระบวนการ ในฝั่งอเมริกา โรเบิร์ต ราเชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg) ได้ใช้เทคนิคคอลลาจเข้ากับวัสดุแปลกประหลาดต่างๆ เข้าด้วยกันในชิ้นงาน ‘Canyon’ โดยรวบรวมเอาวัสดุที่คาดไม่ถึงอย่างผ้าใบ กระดาษ กระจก หอมอน หลอดสี หรือแม้กระทั่งนกอินทรีสตัฟฟ์ที่ มารวมกันไว้ในชิ้นงาน

คอลลาจกลายเป็นเครื่องมือหลักของศิลปินหัวก้าวหน้ามาโดยตลอด ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ศิลปินเริ่มเล็งประเด็นพุดผ่านงานคอลลาจที่ใหญ่ขึ้น เช่น เชื้อชาติ ชนชั้นและการเมือง อีกทั้งแนวคิดของคอลลาจก็ถูกนำมาเป็นต้นทางของศิลปะดาดา (Dada) ในแง่ของการเอาวัสดุในชีวิตประจำวันมาจัดวางหรือตัดแปะเพื่อให้เกิดบริบทและความหมายใหม่ขึ้นมาทุกวันนี้ งานคอลลาจได้รับการยอมรับว่าเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าเพราะทำให้ศิลปินมีอิสระในการนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบใดก็ได้โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับวัสดุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คอลลาจไม่ได้มีสไตล์หรือแนวทางที่ตายตัว ในขณะที่งานศิลปะแขนงอื่นๆ มักถูกควบคุมด้วยเทคนิคหรือวัสดุ คอลลาจจึงเป็นวิธีการที่ดีสำหรับทั้งศิลปินและผู้เริ่มต้นทำงานศิลปะที่ไม่จำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์หากแต่ใช้แค่เพียงความต้องการที่จะทดลองสิ่งใหม่ให้ตรงตามความคิดและทัศนคติของตัวศิลปินเท่านั้นเอง

ภาพที่ 8 Richard Hamilton. 1956. Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?

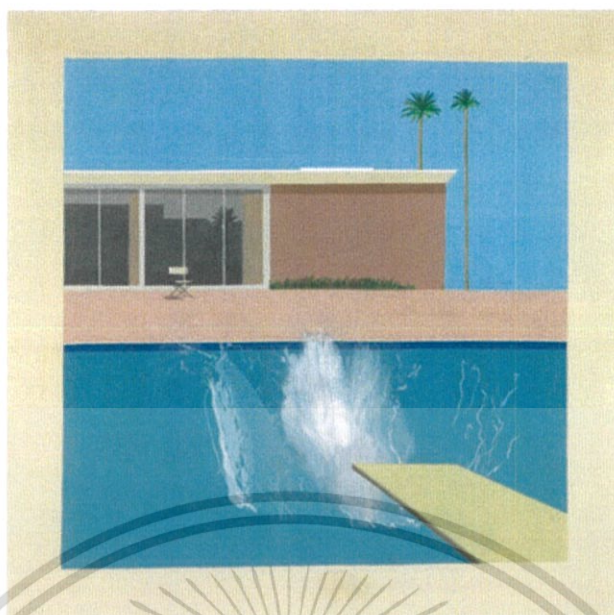
[Online]. Available: <http://www.vvork.com/?p=18949>

Retrieved February 26, 2017

2.5 อิทธิพลที่ได้รับจาก เดวิด ฮอกนีย์ (David Hockney)

เกิดในปี ค.ศ.1937 และยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเป็นศิลปินชาวอังกฤษ ได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้กับตนเองตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันศิลปะเมื่อปี ค.ศ.1962 ฮอกนีย์เป็นจิตรกรนักวาดภาพ ศิลปินภาพพิมพ์ ช่างภาพและนักออกแบบผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการเคลื่อนไหวของศิลปะป๊อปอาร์ต ของปี 1960 เขาก็ถือเป็นหนึ่งในศิลปินชาวอังกฤษที่มีอิทธิพลมากที่สุดของศตวรรษที่ 20 และฮอกนีย์ เป็นศิลปินป๊อปอาร์ต ที่โดดเด่นในเชิงมินิมลลิสม์ ภาพผลงานชุด The Splash ของ เดวิด แสดงออกอย่างชัดเจนถึงสไตล์ มินิมลลิสม์ ใส เคลียร์ แนวแนเซอร์ลธิสม์และเรียลลิสติก อันเป็นสไตล์ ของเดวิด ฮอกนีย์ ที่หลายคนรู้จักกันดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 9 David Hockney.1967. A Bigger Splash

[Online]. Available: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney-a-bigger-splash-t03254>

Retrieved February 26, 2017

ในทศวรรษที่ 80 ฮอกนีย์หันมาสนใจงานแนวคอลลาจ โดยนำเอากล้องโพลารอยด์เข้าเป็นอุปกรณ์เสริม ขณะที่เขาก็หันมาเล่นเทคนิคมุมมองใหม่ๆ เช่น มองผ่านช่องหน้าต่าง ฯลฯ โดยฮอกนีย์ยังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเสมอ อย่างในทศวรรษที่ 90 นั้น เขาก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาทดลองใช้กับงานศิลปะของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำภาพเขียนเก่าๆ ของเขามาผลิตด้วยเทคนิคใหม่มากมาย ซึ่งผลงานช่วงหลังๆ ของเขา นับเป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่ต้องการสร้างสรรค์ศิลปะจริงๆ ไม่ได้หวังว่าภาพเหล่านั้นจะขายได้แต่อย่างใด

ฮอกนีย์สร้างงานชิ้นชุดล่าสุด โดยใช้เครื่องไอแพด แทนพู่กันและพื้นผิวแคนวาสมาเป็นการใช้นี้่มือสร้างสรรค์งานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซ (Masterpieces) ชุดล่าสุดบนหน้าจอไอแพดโดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่าบรัชส์ (Brushes) ร่วมกับโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทัช (Touch) สเก็ตซ์ (Sketch) และสเก็ตซ์บุ๊ก โมบาย

ภาพที่ 10 David Hockney. 1998. Garrowby Hill

[Online]. Available: http://www.hockneypictures.com/works_paintings_90.php

Retrieved February 26, 2017

ภาพที่ 11 David Hockney. Garrowby Hill (twenty eleven) – 2 January iPad drawing printed on paper [Online]. Available:

http://www.leninimports.com/david_hockney_gallery_arrival_spring_woldgate.html

Retrieved February 26, 2017

การจัดองค์ประกอบของภาพที่ไม่มีอะไรซับซ้อน เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่ สะท้อนอารมณ์ที่มีต่อสถานที่นั้นๆ อย่างตรงไปตรงมา บางทีอาจพบว่าความรู้สึกของคนในภาพได้ส่องประกายแห่งความคิดถึงผู้ชมพร้อมที่จะเล่าเรื่องความเป็นมาอย่างยืดยาว ส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนที่เสนอความคิดล้วนๆ ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเดาทางไม่ถูกพบแล้วรู้สึกฉงนและต้องการทราบความหมายในทุกอณูของสิ่งที่ระบายลงบนเฟรมผ้าใบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ไกลจากความจริงที่ข้าพเจ้าจะสามารถเดินทางไปได้จริง เนื่องจากสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ในหลากหลายประเทศ หลายทวีป ซึ่งส่วนแล้วเป็นภาพที่ถูกปรุงแต่งให้ชวนน่ารื่นรมย์ ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจอยากไปสัมผัสกับสถานที่นั้นจริงๆ เหมือนดั่งภาพถ่ายในโลกอินเทอร์เน็ต จากความประทับใจดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าจึงนำภาพเหล่านั้นมาปะติดใหม่ให้เกิดเป็นพื้นที่ในจินตนาการ โดยใช้หลักทัศนธาตุทางจิตรกรรม เช่น จุด เส้น รูปทรง สี น้ำหนัก ที่ว่างและพื้นผิว ในการสร้างภาพดินแดนของข้าพเจ้า ให้ความรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในดินแดนธรรมชาติที่มีทุ่งดอกไม้สีสดใส มีภูเขา แม่น้ำ ต้นไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความสุขของดินแดนศรวณีย์

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์งานผลงานในชุด “ดินแดนของศรวณีย์” ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจากทั่วโลกผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ความสวยงามในธรรมชาติ ความร่มรื่น ความกลมกลืนกันของพันธุ์ไม้ ความโปร่งความสบายของบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นำมาประกอบสร้างให้เกิดเป็นพื้นที่และมุมมองใหม่จากจินตนาการเพื่อนำเสนอภาพเรื่องราวเชิงจินตนาการ นำมาสู่กระบวนการทางจิตรกรรม 2 มิติโดยผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ ค้นหา แนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการ จึงกำหนดวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนดังนี้

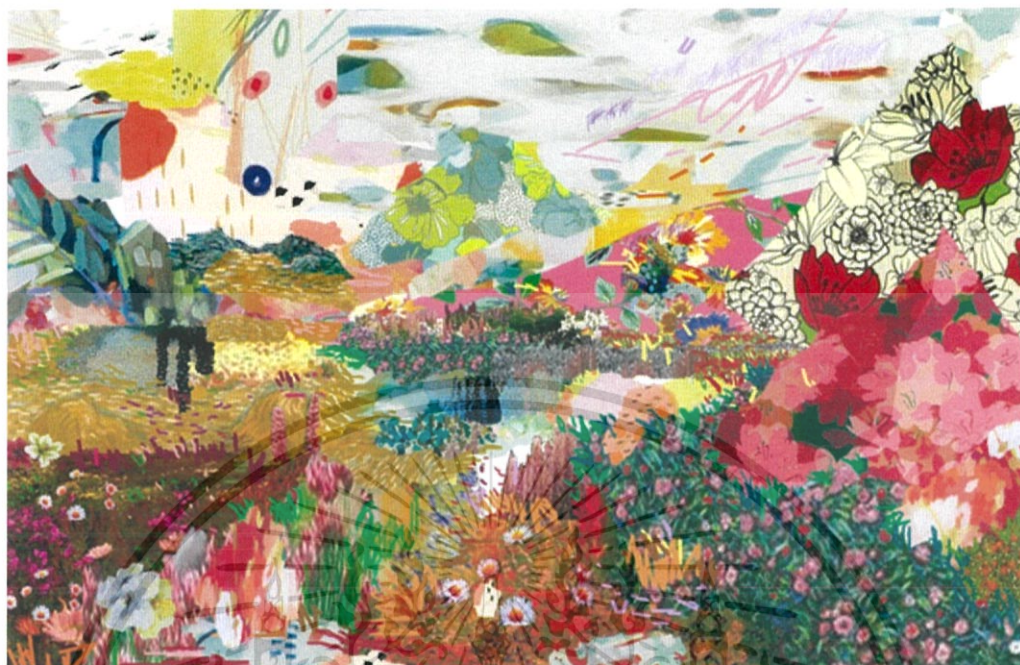
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

3.1.1 ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 12 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 13 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 14 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 15 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอภาพร่างจำนวน 4 ชั้น ที่มีแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจากทั่วโลกผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยนำมาสร้างองค์ประกอบชิ้นใหม่ให้เป็นดินแดนของข้าพเจ้าเอง

ภาพร่างที่ถูกนำไปพัฒนาต่อเป็นผลงานจริงนั้นได้แก่ภาพร่างชั้นที่ 1 และภาพร่างชั้นที่ 3 เนื่องจากองค์ประกอบภาพที่มีความแตกต่างกันทั้งในลักษณะของชุดสีการจัดวางของรูปทรง ซึ่งจะเห็นได้จากภาพร่างในชั้นที่ 1 ที่จะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นทุ่งดอกไม้สีแดงล้อมรอบทั่วทั้งบริเวณนั้น และยังเห็นถึงความกลมกลืนกันของบรรยากาศและทุ่งดอกไม้ที่มีสีสดใส ในส่วนของภาพร่างในชั้นที่ 3 นั้น จะมีลักษณะของพื้นที่ว่างตรงกลางที่ให้ความรู้สึกเหมือนแอ่งน้ำที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทุ่งดอกไม้เรียงรายอยู่รอบๆ มีในบริเวณนั้นและยังมีต้นไม้และพื้นที่หญ้าที่ช่วยทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศของแอ่งน้ำมากขึ้น จึงทำให้ภาพร่างชั้นที่ 1 และภาพร่างชั้นที่ 3 ถูกนำไปพัฒนาต่อไปเป็นผลงานจริงส่วนภาพร่างที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกนั้นเนื่องจากองค์ประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพที่ดูเยอะจนเกินไปจึงไม่มีพื้นที่ว่างของงานทำให้ภาพเกิดความขัดแย้งกันจนเกินไป จึงนำปัญหาที่พบมาปรับแก้เพื่อพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการสร้างภาพร่างชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2 ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 16 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 17 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 18 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 19 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างที่ถูกนำไปพัฒนาต่อเป็นผลงานจริงนั้น ได้แก่ภาพร่างชิ้นที่ 2 และภาพร่างชิ้นที่ 4 เนื่องจากมีความลงตัวในเรื่องของสีและองค์ประกอบ ซึ่งจะมีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบภาพที่มีการสร้างระยะใกล้ไกลเพิ่มมากขึ้นและการเพิ่มรายละเอียดด้วยวิธีการผสานจุดสีเข้ามาผสมผสานในส่วนของผู้่มไม้ เสาสะท้อนในแม่น้ำเป็นต้น จึงทำให้ภาพร่างชิ้นที่ 2 และภาพร่างชิ้นที่ 4 ถูกนำไปพัฒนาต่อไปเป็นผลงานจริงส่วนภาพร่างที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกนั้นเนื่องจากองค์ประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพที่ดูเยอะจนเกินไปจึงไม่มีพื้นที่ว่างในงานทำให้ภาพเกิดความขัดแย้งกันจนเกินไป

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้าจึงได้เลือกผลงานชิ้นที่ 4 มาแสดงขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยสีอะคริลิก โดยลำดับขั้นตอนไว้ดังนี้

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการขยายภาพร่างสู่ผลงานจริง

นำภาพร่างจากสเก็ตซ์มาขยายลงบนผืนผ้าใบโดยวิธีการฉายโปรเจกเตอร์ในการร่างภาพ เพื่อที่จะได้ขนาดและสัดส่วนที่พอดีขนาดเฟรมผ้าใบ โดยการร่างภาพนั้นข้าพเจ้าเลือกใช้ดินสอสีในการวาดเพื่อเวลาที่ลงสีอะคริลิกทับไปสีของดินสอที่ใช้ร่างภาพจะกลืนไปกับสีอะคริลิก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 21 ชั้นการลงสีโดยรวมเพื่อกำหนด โครงสร้างภาพ

เมื่อทำการร่างภาพแล้วเริ่มต้นด้วยวิธีการลงสี โดยการลงแบบโดยรวมทั้งภาพให้แต่ละส่วนเชื่อมด้วยลักษณะของสีแปรงระบายเพื่อให้มีความกลมกลืนกันของภาพดูไม่แบ่งแยกกันจนเกินไป สีในชั้นแรกจะมีความบางเพื่อกำหนดขอบเขตในแต่ละส่วนว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่อะไรในภาพ ในส่วนของท้องฟ้าจะใช้วิธีการระบายแบบสีบางเพื่อให้เกิดระยะไกลของภาพแต่ยังคงมีรอยของสีแปรงเป็นตัวเชื่อมกันในแต่ละสีเวลาตีผสมกัน

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการเชื่อมพื้นที่ต่างๆ ภายในภาพ

ในส่วนของพื้นน้ำหลังจากที่ลงสีแบบบางไปแล้วในขั้นแรกต่อไปจะเป็นการใช้วิธีการลงสีที่มีความแน่นของเนื้อสีด้วยการใช้ฝีแปรงผสมกับการเกลี่ยเรียบให้เชื่อมกันระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนเพื่อความกลมกลืนกัน และแสดงให้เห็นถึงค่าน้ำหนัก เมื่อลงสีทับหมดทุกส่วนก็จะใช้เทคนิคของจุดเข้ามาซ้อนทับสร้างค่าน้ำหนักและได้เห็นถึงผิวที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการลงสีในส่วนของต้นไม้และพุ่มไม้ชั้นแรก

การลงสีในส่วนของต้นไม้และพุ่มไม้ในชั้นแรกไปแล้วขั้นต่อไปคือการลงสีทับให้สีมีความแน่นขึ้นและเก็บรายละเอียด โดยใช้เทคนิคการระบายแบบผีแปรงผสมกับการระบายแบบแปลนระนาบ โดยการใช้พู่กันหลายขนาดมาซ้อนทับกันและการใช้เส้นเข้ามาผสมสร้างให้เกิดพุ่มไม้ที่มีผิวที่แตกต่างกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดพุ่มไม้

การลงสีในส่วนของพุ่มไม้สีม่วงนั้นเป็นการลงสีทับจากสีในชั้นแรกในลักษณะของฝีแปรง ผสมกับแปรงระบายในการทำพุ่มดอกไม้ และการใช้เส้นเข้ามาผสมกับรอยฝีแปรงที่จะให้ความรู้สึกถึงความเหมือนจริงในบางส่วนและยังได้ความแตกต่างกันของพื้นผิว

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดพื้นที่ภูเขา

การลงสีในส่วนของทิวเขาของภูเขาใช้วิธีการเกลี่ยเรียบในบางส่วนที่ต้องการให้ผิวในพื้นที่ตรงนั้นเรียบ และการใช้สีแปร่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างพื้นที่ที่เกลี่ยเรียบกับพื้นที่ในส่วนอื่นเพื่อไม่ให้ภาพขัดแย้งกันเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดพื้นที่ท้องฟ้า

ขั้นตอนการลงสีในส่วนของพื้นที่ของท้องฟ้าโดยการทาบสีให้แน่นขึ้นเป็นบางส่วนและใช้เส้นมาขีดซ้อนทับกันเยอะๆ ใช้รอบฝีแปรง การจุดสีให้กระจายกระจายไปทั่วทั้งภาพทำให้ท้องฟ้ามีความเคลื่อนไหวจากเส้นและจุดสี

ภาพที่ 27 แสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

การเก็บรายละเอียดของภาพรวมนั้น เก็บในบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และทำให้พื้นที่ในแต่ละส่วนที่ยังขัดแย้งกันจนเกินไปให้เชื่อมต่อกันมีความกลมกลืนกันทั้งภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ดินแดนของศรวณีย์” เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนในจินตนาการของข้าพเจ้าเอง

ในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Element) ได้แก่ เส้น (Lines) รูปทรง (Forms) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) ที่ว่าง (Space) และพื้นผิว (Textures) เป็นการจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความงามที่ลงตัวทำให้เกิดความงามที่เป็นเอกภาพ (Unity) และส่วนที่สองคือ การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) ความเป็นเด่น (Dominance) และความเคลื่อนไหว (Movement) โดยมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบตลอดจนเป็นการค้นหาลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “ดินแดนของศรวณีย์” สามารถจำแนกการวิเคราะห์ผลงานโดยรวมออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

เรื่องราวที่ปรากฏในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาจากสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติจากทั่วโลกผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จินตนาการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่ต้องการสร้างพื้นที่ภายใต้จินตนาการที่สามารถทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสุข ความผ่อนคลายและที่นั่นจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นมาเป็นดินแดนใหม่ของข้าพเจ้าเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ในโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้

4.1.2 เนื้อหา (Content)

ข้าพเจ้านำความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดจากการได้รับรู้และได้พบเห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวในโลกอินเทอร์เน็ต ที่ข้าพเจ้าอยากไปสัมผัส ซึ่งสถานที่เหล่านั้นไกลเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถเดินทางไปได้ เป็นสถานที่ที่อยู่ในต่างประเทศ ข้าพเจ้าจึงนำความประทับใจเหล่านั้นมาประกอบสร้างให้เกิดพื้นที่ใหม่และมุมมองใหม่จากจินตนาการของข้าพเจ้า ให้เกิดเป็นดินแดนที่มีลักษณะของบรรยากาศคล้ายกับสวน ที่มีภูเขา แม่น้ำ พุ่มหญ้า พุ่มดอกไม้ มีต้นไม้ออกไม้นานาพันธุ์ มีสีสันสดใส สัมผัสถึงความร่มรื่นความสดชื่นกับธรรมชาติ

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกผ่านภาษาจิตรกรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรม ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสม์และลัทธิผสานจุดสี โดยประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆ ทางศิลปะทั้ง จุด รูปร่าง รูปทรง สี น้ำหนัก แสงเงา ที่ว่าง โดยการนำทัศนธาตุต่างๆ มาประกอบสร้างในชุดงาน การแสดงออกที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดคือ เรื่องของสีส้ม การใช้เส้นและจุดในการแสดงออกผ่านฝีแปรงเป็นวิธีการเชื่อมภาพทั้งภาพเข้าด้วยกัน

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ดินแดนของศรวณีย์” สามารถจำแนกการวิเคราะห์ผลงานโดยรวมออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

เส้น (Lines)

ภาพที่ 28 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น

เส้นเป็นตัวกำหนดขอบเขตของรูปทรงและพื้นที่ว่าง ใช้เส้นในการควบคุมหรือจำกัดขอบเขตของรูปทรงทำให้เกิดเป็นรูปทรงของวัตถุ ทั้งยังแสดงทิศทางของรูปทรงต่างๆ ทำให้เกิดระยะใกล้ไกลของงาน ส่วนมากรูปทรงที่ใช้ในงานจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นรูปทรงของภูเขา รูปทรงเหล่านี้เป็นรูปทรงที่เห็นได้ชัดเจนรูปทรงของต้นไม้หรือพุ่มดอกไม้ มีการใช้รูปทรงที่โค้งมนตามลักษณะธรรมชาติเพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหว

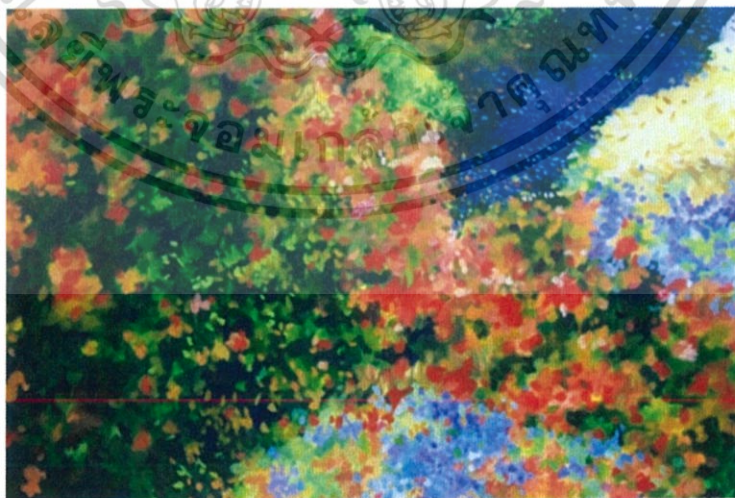
รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 29 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง

รูปทรงของภูเขาและพุ่มดอกไม้เป็นจุดเด่นสุดของงานที่ถูกปะติดให้เชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นรูปทรงของพื้นที่ในแต่ละส่วน รูปทรงของภูเขามีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมาจากรูปทรงเลขาคณิต รูปทรงจากธรรมชาติ เป็นรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดออกมาให้เด่นที่สุดด้วยการใช้ลวดลายดอกไม้มาสร้างความโดดเด่นให้เข้ากับบรรยากาศสีถิ่นของธรรมชาติและยังรวมถึงพุ่มของดอกไม้ที่มีความโค้งงอที่เป็นรูปทรงที่สามารถช่วยผลักระยะของภาพ

พื้นผิว (Textures)

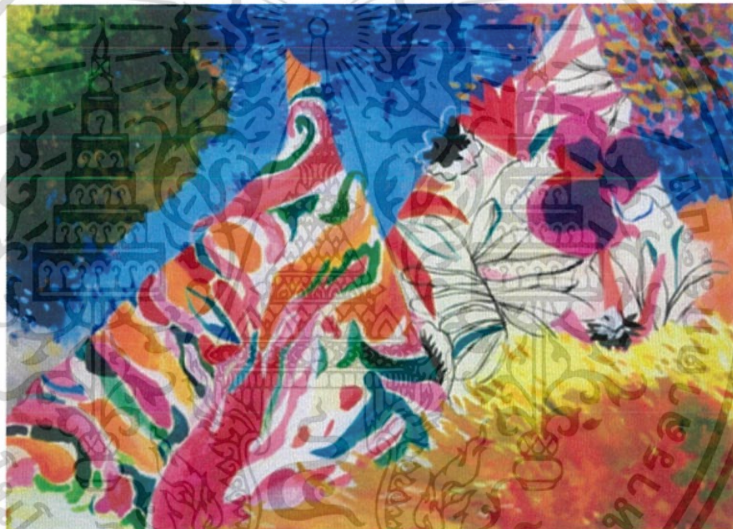

ภาพที่ 30 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดจากสีแปรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดจากฝีแปรง

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดจากการเกลี่ยเรียบ

ใช้เทคนิควิธีการเกลี่ยเรียบในส่วนของภูเขาที่ต้องการให้พื้นและลวดลายมีความเรียบ และการแสดงออกของรอยของฝีแปรงในการระบายทับเพื่อให้เกิดพื้นผิว ให้ความรู้สึกถึงความเป็นพุ่มไม้มากขึ้นด้วยวิธีการใช้ฝีแปรงหลากหลายขนาดเพื่อให้เกิดมิติในพุ่มไม้ การแต้มสีได้เห็นร่องรอยของฝีแปรงอย่างอิสระและการผสมผสานกับจุดแต้มสีในบางส่วนเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน ในตัวงานจะมีการใช้สีทับเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่แตกต่างจากจุดอื่นๆ ในตัวงานและเป็นส่วนช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวงาน ผิวที่เกิดจากการทับซ้อนกันของเส้นที่สร้างค่าน้ำหนักเกิดเป็นพื้นหญ้า มีความเคลื่อนไหวด้วยเส้นและการใช้วิธีการเกลี่ยเรียบในบางส่วนของรูปทรงภูเขาเพื่อต้องการผิวที่เรียบผสมกับร่องรอยของฝีแปรงในการเชื่อมต่อกันของสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

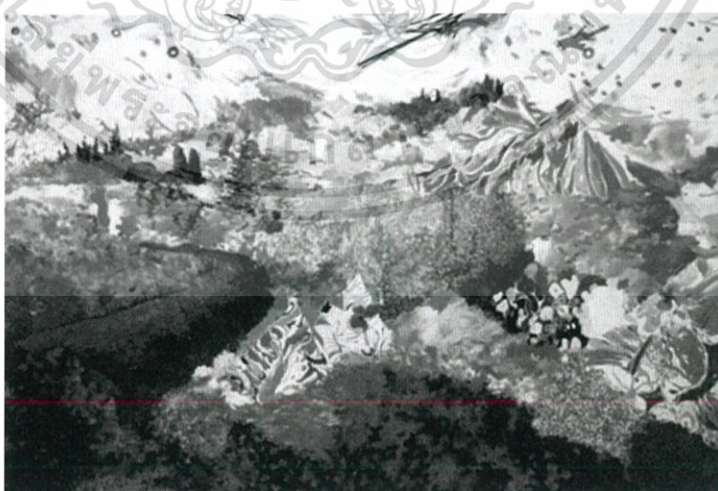
สี (Color)

ภาพที่ 33 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี

การใช้สีของผลงานชิ้นนี้จะเป็นการใช้สีโทนเย็นและโทนร้อนที่เท่ากัน จะใช้วิธีการแทรกสีของโทนร้อนไปยังส่วนที่เป็นโทนเย็นในจุดที่ต้องการ โดยวิธีการกระจายสีเหลืองไปทั่วทั้งภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพ มีการใช้สีคู่ตรงข้ามแทรกในแต่ละจุดของตัวงานและการสร้างองค์ประกอบโดยรวมให้เกิดความสมบูรณ์

น้ำหนัก (Volume)

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใช้สีอ่อนเพื่อให้ภาพสว่างและเป็นจุดเด่นกับตัวงาน มองแล้วรู้สึกสบายตา โลง เกิดพื้นที่ที่ไม่อึดอัด และใช้สีเข้มเพื่อให้ภาพมีความสมดุลกับพื้นที่ๆ เป็นสีอ่อนใช้สีเข้ม เพื่อสร้างน้ำหนักและมิติให้กับตัวผลงานทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื้นลึก มีการกระจายน้ำหนักให้เท่าๆ กัน

ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง

พื้นที่ว่างในผลงานข้าพเจ้า คือส่วนในบริเวณของท้องฟ้าด้านบนสุด ทำให้เกิดที่ว่างที่แทนค่าให้รู้สึกเป็นพื้นที่โทนสีสว่างด้วยรอยฝีแปรงกับโทนสีอ่อนการใช้เส้นฝีแปรงเข้ามาสร้างให้เกิดความเคลื่อนไหวของบรรยากาศและเพื่อช่วยให้ผลกระยะของภาพให้เกิดความสมดุลไม่ทึบเกินไป

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการ ไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในศิลปนิพนธ์ ดังนี้

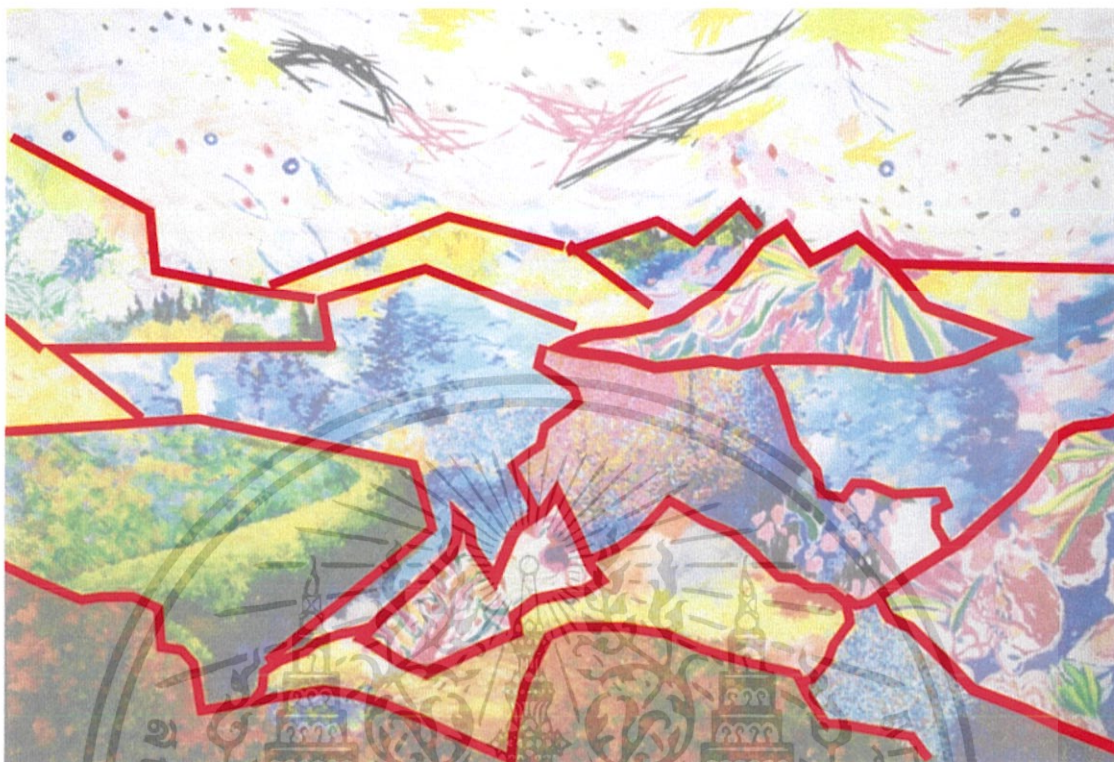
4.3.1 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 1 ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 36 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 1

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนระหว่างพื้นที่ท้องฟ้าและพื้นน้ำ การกระจายสีเหลืองสีน้ำเงินและสีฟ้าไปทั่วทั้งบรรยากาศ ใช้วิธีการแทรกจุดสีและเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกัน ด้วยการใช้จุดจำนวนมากมาสร้างจังหวะให้ภาพดูมีน้ำหนัก และมิติให้กับตัวผลงานทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื่นลึก มีการใช้รูปทรงของภูเขาและต้นไม้เพื่อช่วยลดความขัดแย้งของรูปทรงยังช่วยขับเน้นให้รูปทรงมีความหลากหลาย

ความหลากหลาย (Variety)

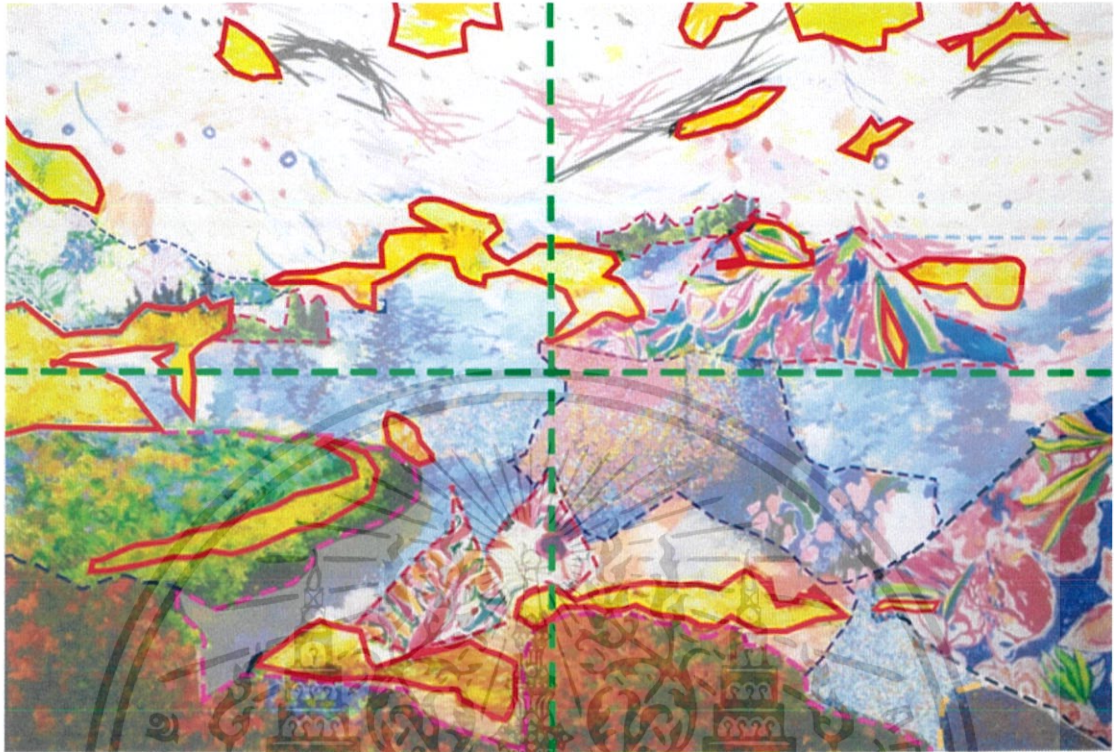

ภาพที่ 37 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 1

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากการนำภาพมาปะติดประกอบสร้างให้เกิดรูปทรง จากรูปทรงเลขาคณิตของภูเขา รูปทรงธรรมชาติของพุ่มดอกไม้และพื้นน้ำ ซึ่งในแต่ละพื้นที่แสดงให้เห็นในพื้นที่ผิวของในแต่ละส่วน ทั้งความละเอียดของการทับซ้อนกันของจุดและเส้นที่ถูกลานทับซ้อนกัน ในบริเวณพื้นที่ของน้ำเป็นผิวที่เกิดจากการจุดการทับซ้อนกันของสีเพื่อสร้างค่าน้ำหนักให้มีมิติตื้นลึกและส่วนที่มีความเหมือนจริงของพุ่มดอกไม้ด้านหน้า การผสมสีแปร่งและการเกลี่ยเรียบสีในบางส่วนของผลงานทำให้เกิดพื้นที่ผิวที่หลากหลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 1

ความสมดุลของผลงานของข้าพเจ้าเป็นแบบอสมมาตร ซ้ายและขวาไม่เท่ากันแต่ต้องการจัดองค์ประกอบภาพให้มีรูปแบบและการจัดวางที่มีความเหมาะสม โดยใช้วิธีการกระจายสีเหลืองไปทั่วทั้งภาพ เพื่อให้ภาพเกิดความสมดุลการจัดวางสีและน้ำหนักให้เกิดความสมดุลของน้ำหนักของสี ค่าความสว่างและความมืดของโทนสีเพื่อให้เกิดความสมดุลกัน

สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้าเป็นการแบ่งสัดส่วนระหว่างพื้นที่ท้องฟ้าและพื้นน้ำและภูเขาตามความเป็นจริงของภาพทิวทัศน์จนเกิดระยะของภาพ ข้าพเจ้าจัดให้สัดส่วนของพื้นน้ำและภูเขาให้มีสัดส่วนที่มากกว่าบริเวณส่วนอื่น สัดส่วนที่เหมาะสมของงานเกิดจากการจัดขนาดรูปทรงและลดทอนรวมถึงโทนสีอยู่ในตำแหน่งที่พอดีและเหมาะสม จัดวางโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดวางองค์ประกอบภาพความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันก่อให้เกิดความงาม จนทำให้สีและรูปทรงทั้งต่างๆ รวมกันอย่างลงตัว

ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 40 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 1

ความเป็นเด่นในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากจุดที่มีการเน้นให้เกิด จุดเด่น จุดรอง ได้แก่ รูปทรงของภูเขาถูกขยับเน้นด้วยสีส้มของลวดลาย ถึงแม้ว่าจะถูกกระจายของสีออกไปยังบริเวณบรรยากาศ แต่รูปทรงของภูเขาและเงาของพื้นน้ำที่ถูกทับซ้อนกันของจุดนั้นทำให้มีความโดดเด่นขึ้นมา มีการผลัดกระษณาของความใกล้เคียงและความกลมกลืนกับพื้นที่บริเวณรอบๆ ถูกเน้น โดยการวางตำแหน่งให้อยู่ทางด้านซ้ายและขวาเพื่อให้เกิดความสมดุลแก่ผลงานและการกระจายของสีเหลืองสีน้ำเงินและสีฟ้าไปทั่วทั้งภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว(Movement)

ภาพที่ 41 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง และลวดลายมาสร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหวและสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดเส้นและสีแปร่งจำนวนมากประสานรวมกันของพื้นที่บรรยากาศและรูปทรง ทำให้รู้สึกลวงสายตาและก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

4.3.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนทางการใช้สี โทนแดงสีเขียวและสีเหลือง ในการกระจายสีไปทั่วรวมถึงยังคุมสีบรรยากาศให้เชื่อมกันทั้งบริเวณท้องฟ้าและพื้นดิน โดยใช้วิธีการแทรกจุดสีและเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้จุดและเส้นสีแปร่งจำนวนมากมาสร้างจังหวะให้ภาพดูมีน้ำหนักและมิติให้กับตัวผลงานทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื่นตึก มีการใช้รูปทรงของภูเขาและพุ่มดอกไม้เพื่อช่วยลดความขัดแย้งของรูปทรงยังช่วยขับเน้นให้รูปทรงมีความหลากหลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

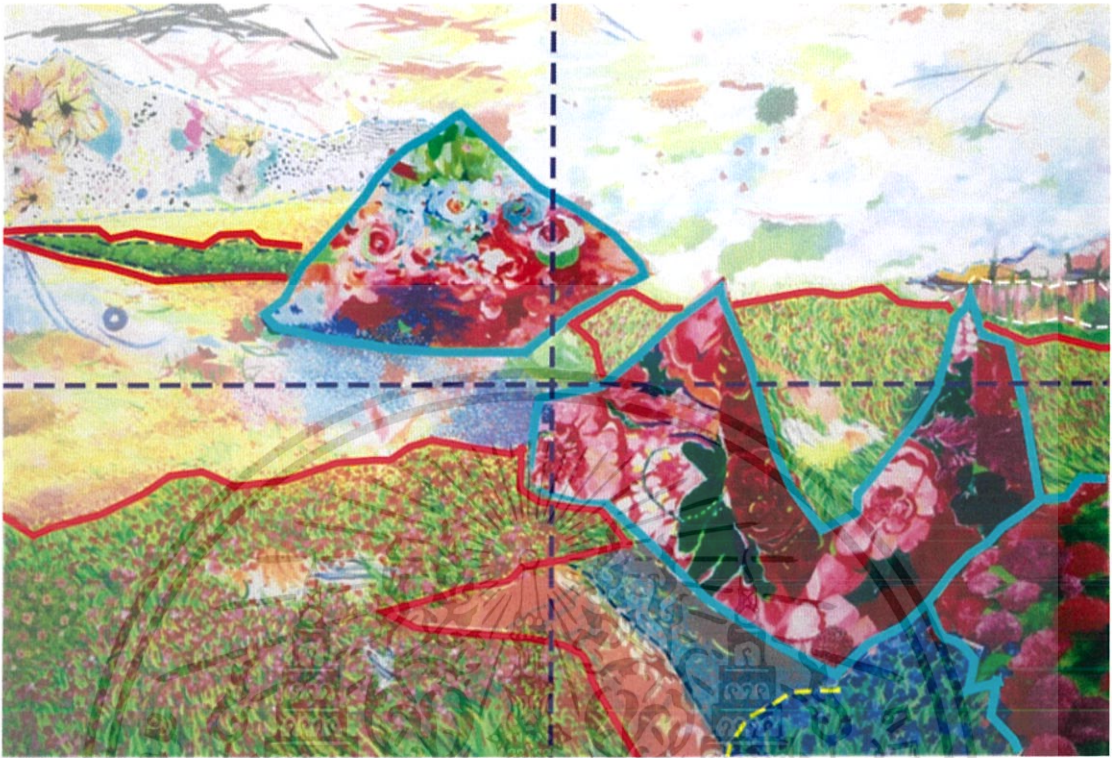
ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่ 43 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 2

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากกระเปาะติดกันของภาพให้เกิดพื้นที่และรูปทรง
 ภูเขาที่ถูกสร้างมาจากรูปทรงเลขาคณิต รวมถึงพุ่มดอกไม้และทุ่งดอกไม้ ที่เกิดจากเส้นที่ซ้อนทับ
 กันและรอยของสีแปร่งแสดงออกถึงลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกัน การสร้างผิวที่มีความเหมือน
 จริงในบางส่วนเพื่อให้ได้ผิวและความรู้สึกที่ต่างกับส่วนอื่น การทับซ้อนกันของจุดความขัดแย้งกัน
 ของเส้นที่มีทิศทางหลากหลาย ช่วยให้ภาพมีความเคลื่อนไหว นำสายตาไปยังจุดต่างๆ ทั้งภาพ แล้ว
 ยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้วยเส้นและจุดเพื่อสร้างค่าน้ำหนักของสีที่ต่างกันเพื่อให้เกิดความ
 หลากหลายในมุมมองขึ้น

ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 44 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 2

ความสมดุลของผลงานของข้าพเจ้าเป็นแบบอสมมาตร ซ้ายและขวาไม่เท่ากันแต่ต้องการจัดองค์ประกอบภาพให้มีรูปแบบและการจัดวางที่มีความเหมาะสม รวมถึงวิธีการกระจายสีแดงให้อยู่ทั่วทั้งภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลโดยการจัดวางค่าสีและน้ำหนักให้เกิดความสมดุลทางความรู้สึก

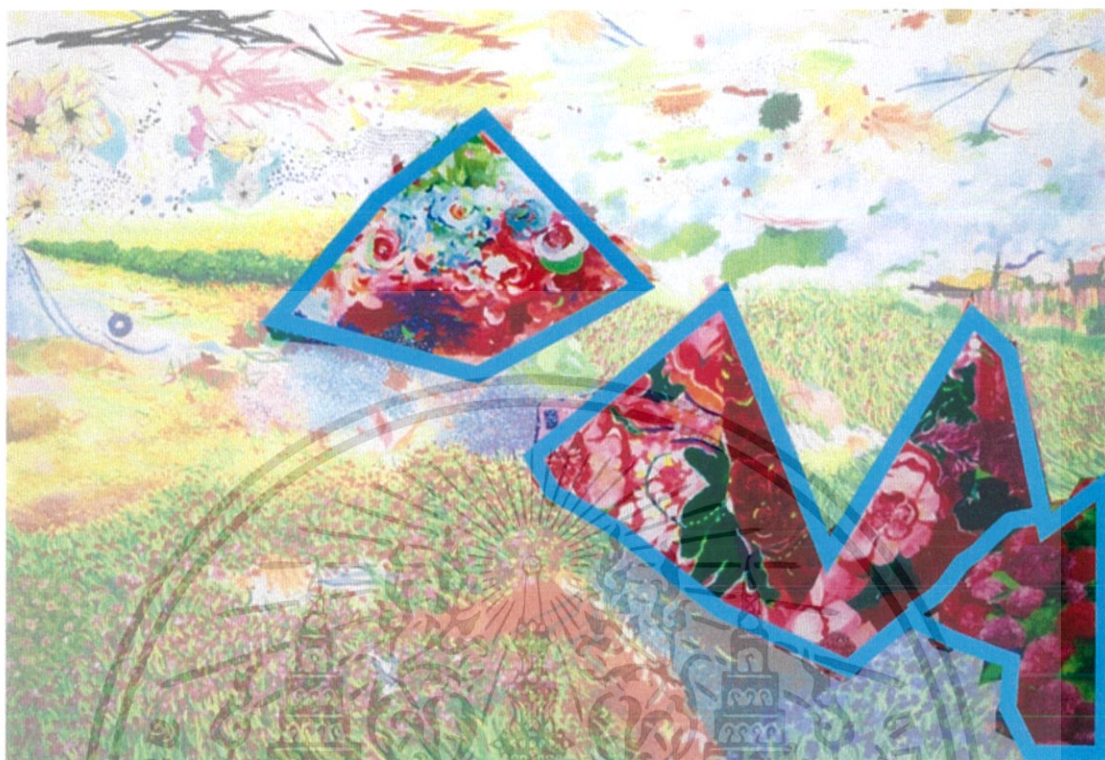
สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 45 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 2

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้าจัดให้สัดส่วนของทุ่งดอกไม้ไม่มีสัดส่วนที่มากกว่าบริเวณส่วนของท้องฟ้า สัดส่วนที่เหมาะสมของงานเกิดจากการจัดขนาดรูปทรงลดทอนและโทนสีอยู่ในตำแหน่งที่พอดีและเหมาะสม จัดวางโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดวางองค์ประกอบภาพความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันก่อให้เกิดความงาม จนทำให้สีและรูปทรงต่างๆ รวมกันอย่างลงตัว

ความเป็นเด่น (Dominance)

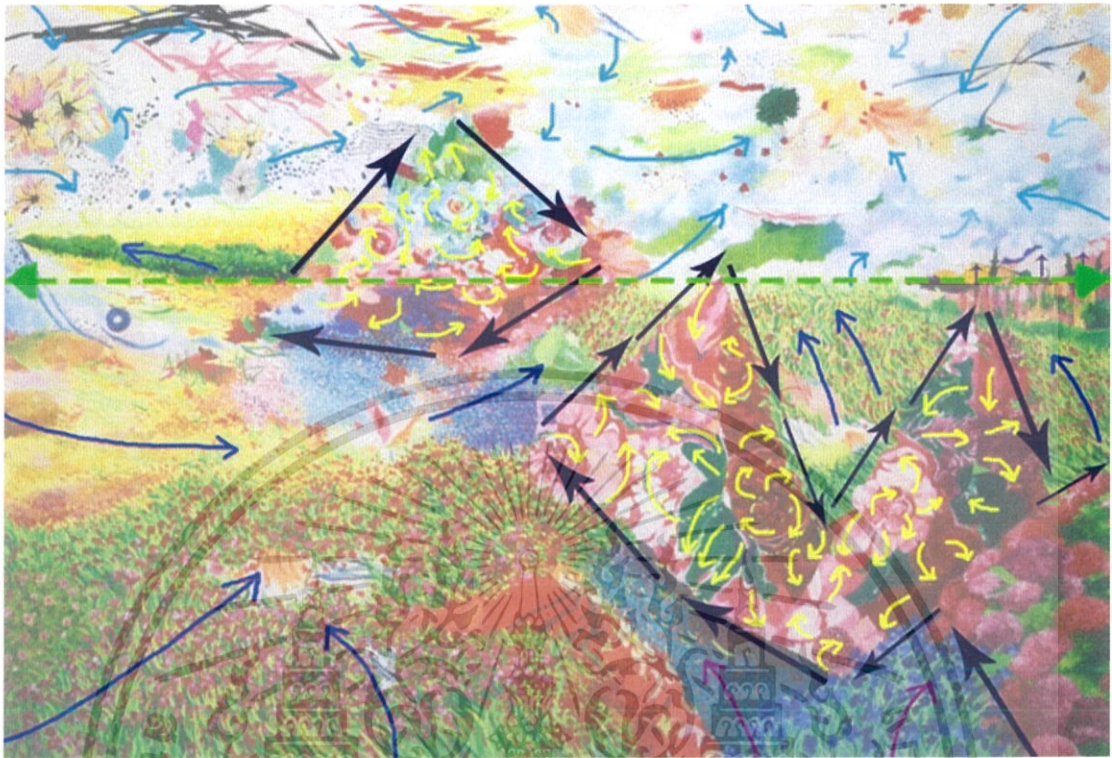

ภาพที่ 46 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 2

ความเป็นเด่นในผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากจุดที่มีการเน้นให้เกิด จุดเด่น จุดรอง ได้แก่รูปทรงของภูเขาที่เป็นสีโทนร้อนอย่างสีแดงมาสร้างความโดดเด่นของรูปทรงภูเขาที่มีสีแดงและยังกระจายสีแดงไปยังส่วนต่างๆ อีกทั้งทุ่งดอกไม้ที่จะมีการผลัดกระยะช่วยทำให้ภูเขามีสระยะของความใกล้ไกลที่ถูกเน้นโดยการวางตำแหน่งให้อยู่ด้านซ้ายและขวา และตรงกลาง เพื่อให้เกิดความสมดุลของผลงานและการกระจายสีและมีความกลมกลืนกับพื้นที่บรรยากาศบริเวณรอบๆ ในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

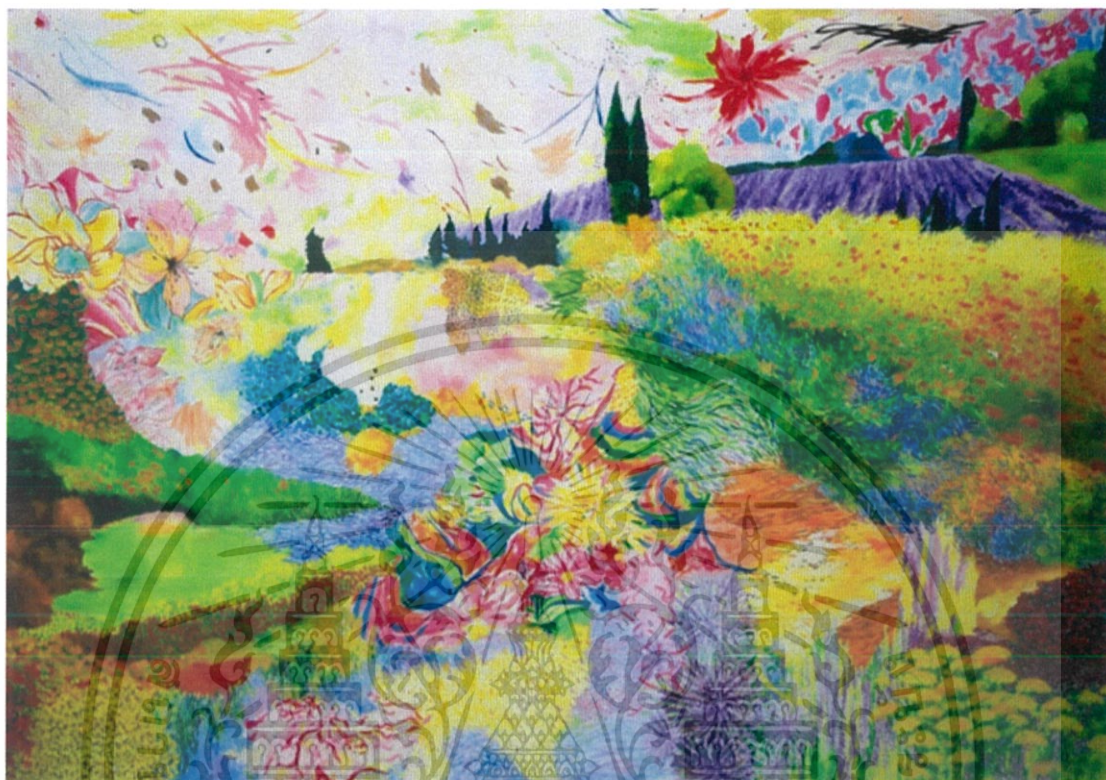

ภาพที่ 47 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานจีนที่ 2

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง และลวดลาย สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหวและสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมากประสานรวมกันและเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในผลงาน ทำให้รู้สึกลวงสายตาและก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

4.3.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 3

ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 48 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 3

ความกลมกลืนในผลงานข้างใจ้ เกิดจากการกระจายของสีชมพู สีเหลืองสีเขียวและสีฟ้า ใ้กระจายไปทั่วรวมถึงการคุมสีบรรยากาศทั้งภาพ และการใช้วิธีการแทรกจุดสีและเส้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้จุดจำนวนมากมาสร้างจังหวะให้ภาพดูมีน้ำหนัก และมิติให้กับตัวผลงานทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื้นลึก มีการใช้รูปทรงของภูเขาและต้นไม้เพื่อช่วยลดความขัดแย้งของรูปทรงยังช่วยขบเน้นให้รูปทรงมีความหลากหลาย

ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 3

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากการปะติดชิ้นส่วนของภาพที่มาจากต่างที่กันให้เกิดเป็นภาพใหม่ รูปทรงภูเขาที่เกิดขึ้นจากรูปทรงเลขาคณิต รูปทรงธรรมชาติของพุ่มดอกไม้ที่แสดงให้เห็นในพื้นที่ผิวของในแต่ละส่วนที่มีทั้งแบบเกลียวเรียบและรอยฝีแปรงผสมกัน ทั้งความละเอียดของพื้นผิวด้วยวิธีการทับซ้อนกันของจุดตรงส่วนพื้นที่ของน้ำเพื่อสร้างค่าน้ำหนักให้มีมิติ ตื้นลึก และพุ่มดอกไม้ที่มีความเหมือนจริงผสมอยู่และเส้นของทุ่งดอกไม้ที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว รวมถึงการซ้อนทับของฝีแปรงในผลงานให้เกิดพื้นผิวที่หลากหลายผสมที่มีลักษณะแตกต่างกันปะปนกันอยู่โดยทั่ว ความขัดแย้งกันของเส้นที่มีทิศทางหลากหลาย ช่วยให้ภาพมีความเคลื่อนไหว นำสายตาไปยังจุดต่างๆ ทั้งภาพ

ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 50 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 3

ความสมดุลของผลงานของข้าพเจ้าเป็นแบบอสมมาตร ซ้ายและขวาไม่เท่ากันแต่ต้องการจัดองค์ประกอบภาพให้มีรูปแบบและการจัดวางที่มีความเหมาะสม การจัดวางสีและน้ำหนักของสี การจัดองค์ประกอบภาพให้รูปทรงของพุ่มไม้ในด้านซ้ายและขวามีการกระจายสีเหลืองและสีเขียวไปทั่วบรรยากาศ ค่าความสว่างและความมืดของโทนสีเพื่อให้เกิดความสมดุลกัน

สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 51 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 3

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจัดให้สัดส่วนของทุ่งดอกไม้มีสัดส่วนที่มากกว่าบริเวณส่วนอื่น สัดส่วนที่เหมาะสมของงานเกิดจากการจัดขนาดรูปทรงทวลดายและโทนสีอยู่ในตำแหน่งที่พอดีและเหมาะสม จัดวางโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดวางองค์ประกอบภาพ ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันก่อให้เกิดความงาม จนทำให้สีและรูปทรงต่างๆ รวมกันอย่างลงตัว

ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 52 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 3

ความเป็นเด่นในผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากรูปทรงของภูเขาตรงกลางที่มีความโดดเด่นด้วย
 ลวดลาย และพุ่มดอกไม้ที่จะมีการผลัดกระษณาของความใกล้เคียงกัน โดยการวางตำแหน่งให้
 อยู่ด้านซ้ายและขวาและตรงกลาง และการกระจายสีเหลืองไปทั่วทั้งภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลของ
 ผลงานและมีความกลมกลืนกับพื้นที่บรรยากาศบริเวณรอบๆ โดยวิธีการใช้สีแปร่งและเส้นเข้ามา
 สร้างพื้นผิวให้มีความเคลื่อนไหวสร้างมิติเพื่อเพิ่มจุดเด่นในผลงาน

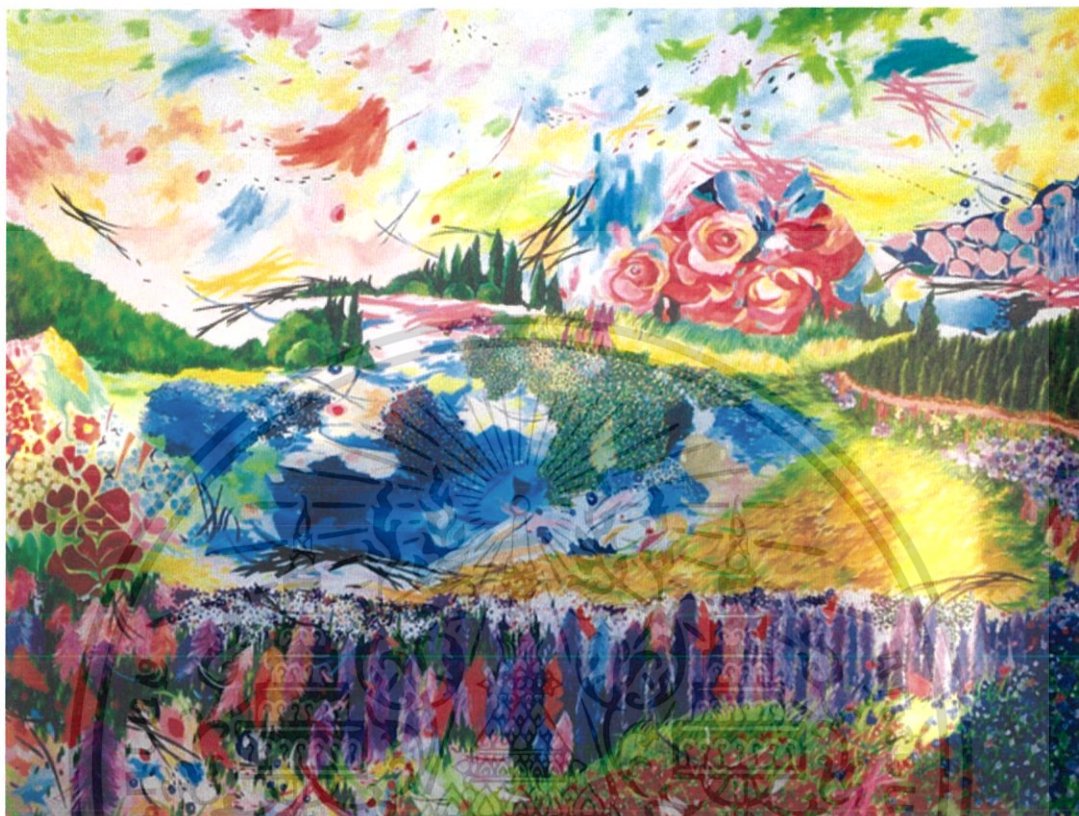
ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 53 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 3

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง
 สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหวและสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของ
 จุดและเส้นจำนวนมากประสานรวมกัน ทำให้รู้สึกลวงสายตาและก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์
 สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

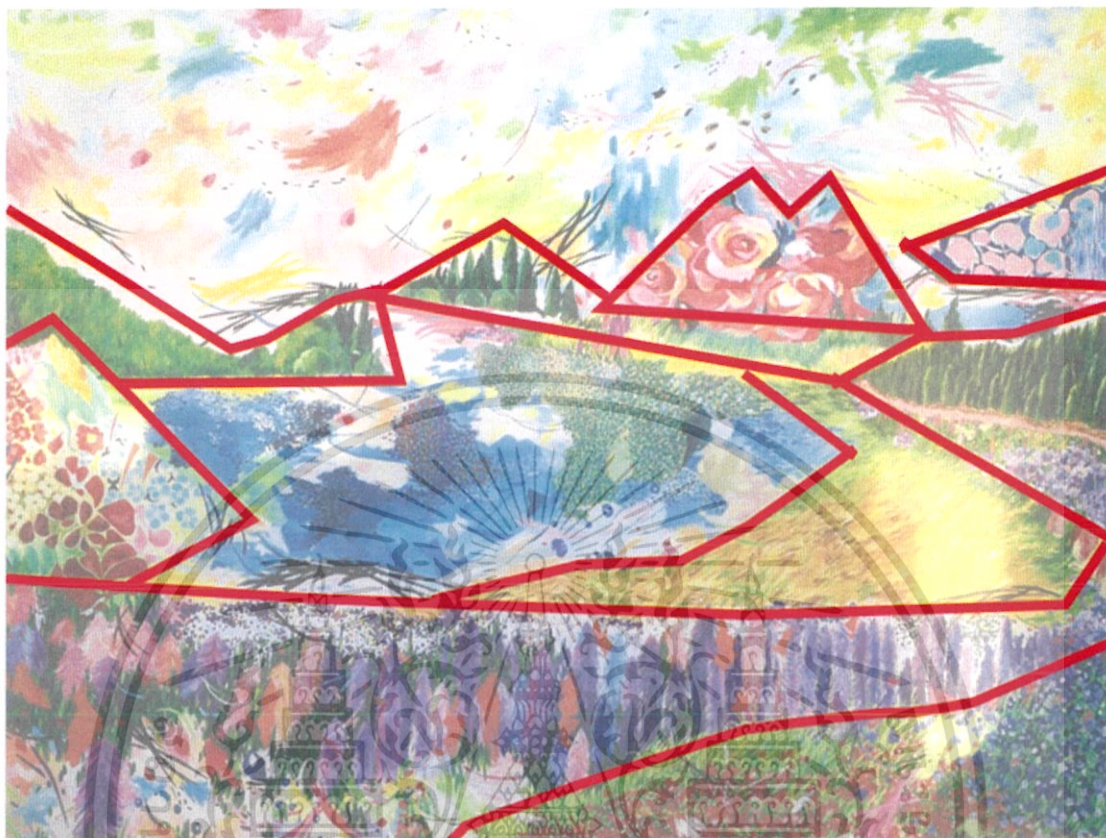
4.3.4 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 4 ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 54 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 4

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากการกระจายสีไปทั่วเพื่อคุมสีบรรยากาศให้เชื่อมกันทั้งบริเวณท้องฟ้าและพื้นดิน โดยใช้วิธีการแทรกจุดสีและเส้นที่ทับซ้อนแทรกสีของโทนร้อนและโทนเย็น เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างกันด้วยการใช้จุดและเส้นสีแปร่งจำนวนมากมาสร้างจังหวะให้ภาพดูมีน้ำหนักและมิติให้กับตัวผลงานทำให้มองแล้วรู้สึกมีความตื่นตึง มีการใช้รูปทรงของภูเขาและพุ่มดอกไม้เพื่อช่วยลดความขัดแย้งของรูปทรงยังช่วยขบเน้นให้รูปทรงมีความหลากหลาย

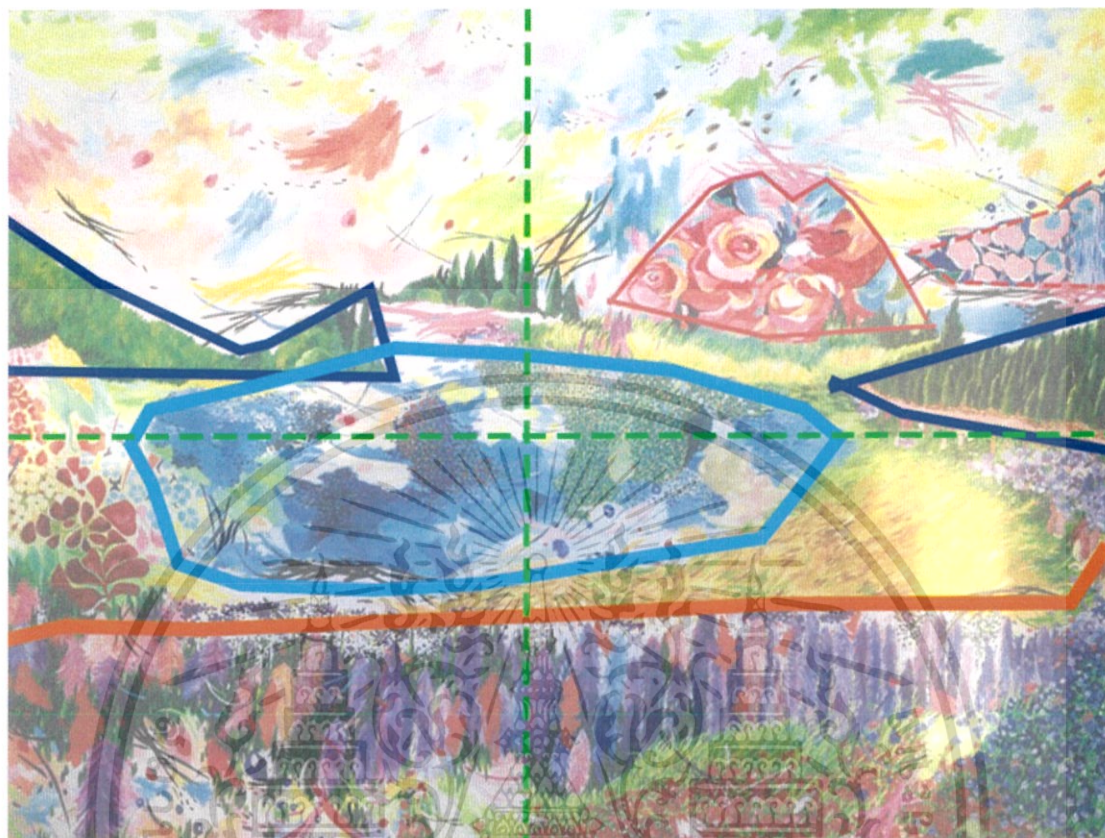
ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่ 55 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 4

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากการปะติดของภาพให้เกิดรูปทรงเลขาคณิตของภูเขา รูปทรงธรรมชาติของพุ่มดอกไม้ที่เรียงกันพุ่มของต้นไม้และพื้นที่น้ำที่แสดงให้เห็นในพื้นที่ผิวของในแต่ละส่วนทั้งความละเอียดของการทับซ้อนกันของจุดและเส้นที่ถูกสานทับซ้อนกัน ในบริเวณพื้นที่ของน้ำเป็นผิวที่เกิดจากการเกลี่ยเนียนและการจุดการทับซ้อนกันของสีเพื่อสร้างค่าน้ำหนักให้มีมิติตื้นลึกและส่วนที่มีความเหมือนจริงของพุ่มดอกไม้ด้านบน การผสมสีแปร่งและการเกลี่ยเรียบในบางส่วนของผลงานทำให้เกิดพื้นที่ผิวที่หลากหลาย

ความสมดุล (Balance)

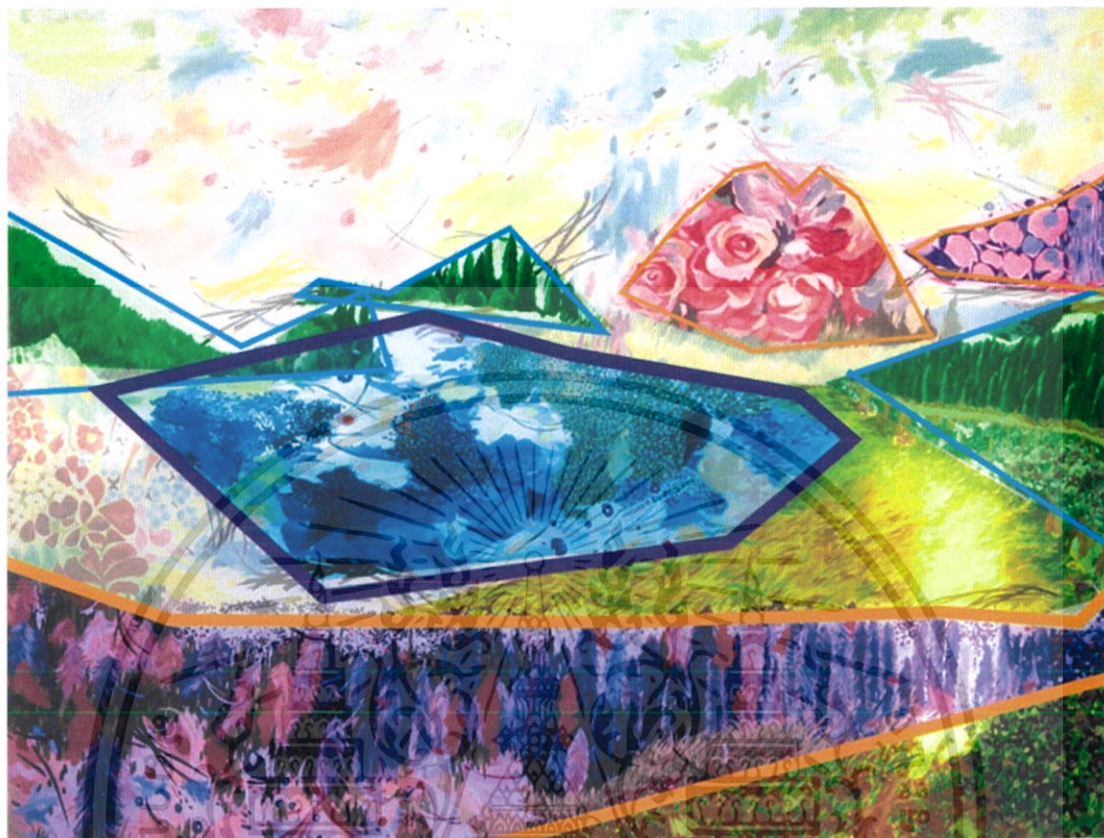

ภาพที่ 56 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 4

ความสมดุลของผลงานของข้าพเจ้าเป็นแบบอสมมาตร ซ้ายและขวาไม่เท่ากันแต่ต้องการจัดองค์ประกอบภาพให้มีรูปแบบและการจัดวางที่มีความเหมาะสม การจัดวางสีและน้ำหนักของสี การกระจายสีไปทั่วบรรยากาศ ค่าความสว่างและความมืดของโทนสีเพื่อให้เกิดความสมดุลกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 57 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 4

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า กำหนดจัดให้สัดส่วนของพื้นน้ำมีสัดส่วนที่มากกว่าบริเวณส่วนอื่น สัดส่วนที่เหมาะสมของงานเกิดจากการจัดขนาดรูปทรงลวดลายและ โทนสีอยู่ในตำแหน่งที่พอดีและเหมาะสม จัดวาง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดวางองค์ประกอบภาพความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันก่อให้เกิดความงาม จนทำให้สีและรูปทรงต่างๆ รวมกันอย่างลงตัว

ความเป็นเด่น (Dominance)

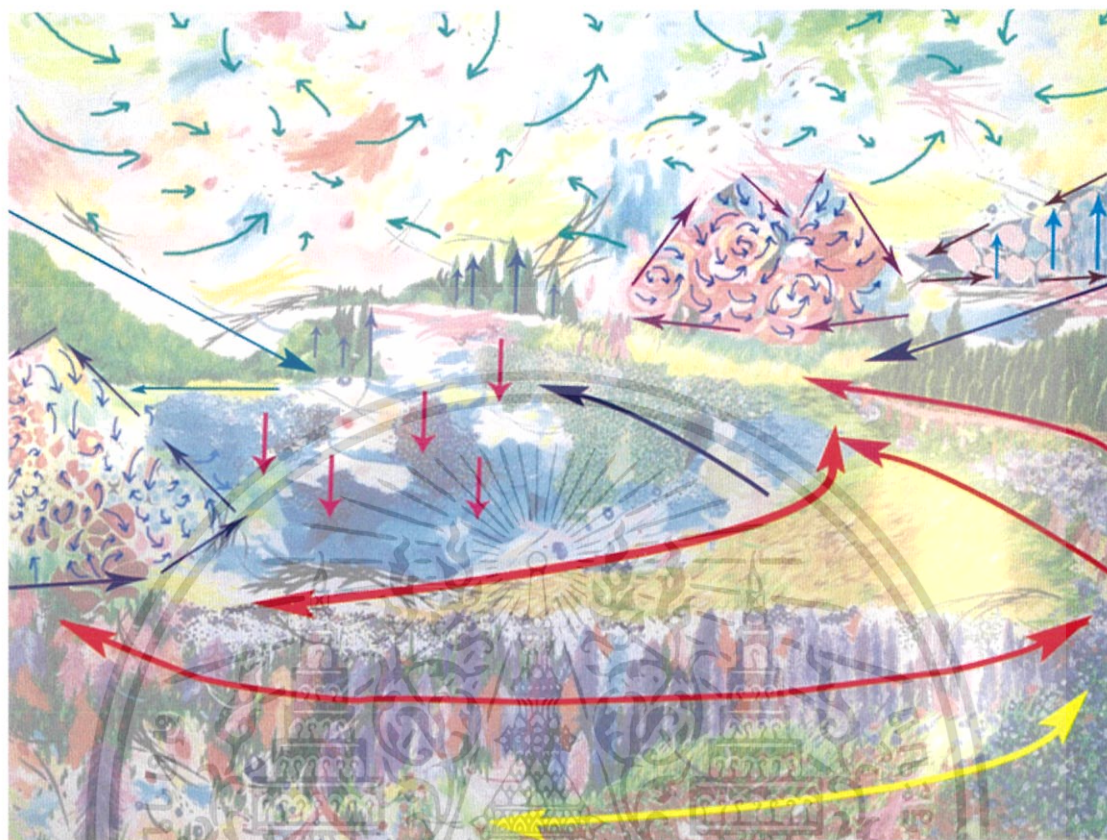

ภาพที่ 58 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 4

ความเป็นเด่นในผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากจุดของพื้นน้ำที่มีความโดดเด่นเป็นพื้นที่อยู่ตรงกลางมีการทำซ้อนกันของจุดสีให้เกิดค่าน้ำหนักและช่วยผลักดันของภูเขาและส่วนอื่นแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิด รูปทรงของภูเขาจะถูกเน้นโดยการวางตำแหน่งให้อยู่ด้านซ้ายและขวาและการกระจายสีฟ้าและม่วงให้ครอบคลุมไปทั้งภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลของผลงานและมีความกลมกลืนกับพื้นที่บรรยากาศบริเวณรอบๆ โดยวิธีการใช้สีแปร่ง จุดและเส้นเข้ามาสร้างพื้นผิวให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวสร้างมิติเพื่อเพิ่มจุดเด่นในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 59 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 4

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าได้กำหนดให้ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง สร้างสรรค์ให้เกิดการเคลื่อนไหวและสร้างผลกระทบทางสายตาของคนดูด้วยการทับซ้อนกันของจุดและเส้นจำนวนมากและสีแปร่งประสานรวมกัน ทำให้รู้สึกลวงสายตาและก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ สามารถรับรู้ได้ถึงมิติแห่งการทับซ้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ดินแดนของศรวณีย์” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมาปะติดใหม่ให้เกิดเป็นพื้นที่ในจินตนาการเป็นดินแดนของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จากศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) ลัทธิพิกเชอริสซึม (Pointillism) ภาพกราฟิก (Graphic) ศิลปะภาพปะติด (Collage) และอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินเดวิด ฮอกนีย์ (David Hockney)

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงลักษณะของแรงบันดาลใจที่ได้รับผ่านการศึกษาทางด้านเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของศิลปิน ส่งผลให้ลักษณะทางเนื้อหา และรูปแบบในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามีการแสดงออกตามจินตนาการ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต จากความประทับใจดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงนำภาพเหล่านั้นมาปะติดให้เกิดเป็นพื้นที่ในจินตนาการ สร้างภาพดินแดนของข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่บนพื้นที่ของงานจิตรกรรม

เอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์เล่มนี้ มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่บอกถึงแนวความคิด การสร้างสรรค์รูปแบบ การค้นหาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลมาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ในการทำศิลปนิพนธ์ชุดผลงานชุด “ดินแดนของศรวณีย์” ในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงออกตามความสามารถและทัศนศิลป์ตามแบบเฉพาะตัวเพื่อแสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการในการทำงานต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน และปรับปรุงแก้ไขจนสำเร็จลุล่วง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- รศ. จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 2002. **โลกศิลปะศตวรรษที่ 20**. นนทบุรี: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
- สมพร วาร์นาโค. 2009. **แวน โก๊ะ Van Gogh**. กรุงเทพมหานคร: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท บจก
- หัทธยา จันทรมังกร. 2009. **อิมเพรสชันนิสม์ Impressionism**. กรุงเทพมหานคร: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท
- Blogging. 2013. **เดวิด ฮอกเนย์ ศิลปินป๊อปอาร์ต**. [Online]. Available:
<http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo&month=08-2013&date=31&group=29&gblog=9 2556>
 (วันที่ค้นข้อมูล : 26 กุมภาพันธ์ 2560)
- Getartsbysalie. 2015. **คอลลาจ (Collage)**. [Online]. Available:
<http://getartsbysalie.blogspot.com/2015/12/collage.html>
 (วันที่ค้นข้อมูล : 26 กุมภาพันธ์ 2560)
- Wikipedia. 2017. **ลัทธิประทับใจ**. [Online]. Available:
<http://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิประทับใจ>
 (วันที่ค้นข้อมูล : 26 กุมภาพันธ์ 2560)
- Wikipedia. 2014. **ลัทธิผสมานจุดสี**. [Online]. Available:
<http://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิผสมานจุดสี>
 (วันที่ค้นข้อมูล : 26 กุมภาพันธ์ 2560)
- Yuiyui-Chaiarun. 2013. **Graphic Design**. [Online]. Available:
<http://yuiyui-chaiarun.exteen.com/20130219/entry>
 (วันที่ค้นข้อมูล : 26 กุมภาพันธ์ 2560)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 60 ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน ดินแดนของศรวณีย์ หมายเลข 1

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 200x265 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 61 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน ดินแดนของสรวลี๋ หมายเลข 2

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 200x260 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 62 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน ดินแดนของศรวณีย์ หมายเลข 3

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 200x260 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 63 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน ดินแดนของศรวณีย์ หมายเลข 4

เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด 200x260 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาว ศรวณีย์ ศรีใหม่
วัน เดือน ปีเกิด	17 มีนาคม 2538
ที่อยู่	82/344 หมู่บ้านสินธานี 2 ซอยรามอินทรา 119 ถนนรามอินทรา แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	2552 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 2555 วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา จิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้