

ความประทับใจในบรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม
Impression in the Atmosphere and Light and Shade of Islamic Architecture

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2559– 2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ความประทับใจในบรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม Impression in the Atmosphere and Light and Shade of Islamic Architecture
ชื่อ	นางสาวสาวิณี หม่ายะลี
รหัสนักศึกษา	56020573
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2559 - 2560
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร์

บทคัดย่อ

ภาพความประทับใจ คือ ภาพที่มีความซาบซึ้ง ตรึงใจที่ติดอยู่ในจิตใจ โดยอาจจะประกอบด้วยโครงสร้างรูปทรง บรรยากาศ สี แสงเงา ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความประทับใจนั้น ๆ แตกต่างกันไป แม้จะอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์เดียวกัน ภาพความประทับใจนั้นก็จะไม่เหมือนกัน มนุษย์สามารถเก็บภาพความทรงจำ การรับรู้ การสัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เคยเห็น ที่เคยไป รวมถึงบรรยากาศแสงเงาที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้หลากหลายวิธี โดยการมองเห็น การสัมผัส การบันทึกด้วยเทคโนโลยี เช่น วีดีโอ ภาพถ่าย เป็นต้น สำหรับข้าพเจ้า การบันทึกความทรงจำด้วยภาพถ่ายยังไม่สามารถเก็บความรู้สึก ความประทับใจ ได้อย่างสมบูรณ์ ข้าพเจ้ามีความประทับใจโครงสร้างสถาปัตยกรรม ลวดลายเรขาคณิต เถาวัลย์พรรณไม้ และแสงเงาของศิลปะอิสลาม จากการได้พบเจอ สัมผัสและเติบโตมากับอิสลาม ข้าพเจ้าจึงเลือกบันทึกภาพความจริงที่ประทับใจในความทรงจำถ่ายทอดด้วยภาษาจิตรกรรม ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล แล้วนำสิ่งที่ประทับใจมาจัดองค์ประกอบใหม่ เกิดภาพความจริงชุดใหม่จากความประทับใจของข้าพเจ้า ใช้ชุดสีและจังหวะสีแปรปรวนเรียงร้อยลวดลายส่งผ่านอารมณ์ความรู้สึกจากภายในออกมา เสมือนเป็นสมุดบันทึกในแบบฉบับของข้าพเจ้า ที่บอกเล่าเรื่องราว มุมมองความคิด และทัศนคติในความเป็นอิสลามข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อนุพงษ์ จันทร ที่ให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงาน ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลการพัฒนาผลงานศิลปะในศิลปินพจน์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี รวมถึงคณาจารย์ในหลักสูตรจิตรกรรมทุกท่านที่มีได้เอื้อนามมา ณ ที่นี้ ท่านทั้งหลายได้ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ และมีคุณค่าในการทำงานศิลปะแก่ข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมา

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปินพจน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

สาวิณี หม่ายะลี

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 อิทธิพลที่ได้รับจากสถาปัตยกรรมอิสลาม	3
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิประทับใจ	13
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินที่นำเสนอผลงานเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม	18
2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์	25
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	26
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	26
3.2 กระบวนการสร้างงาน	36
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	41
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	41
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	42
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	48
บทที่ 5 บทสรุป	72
เอกสารอ้างอิง	73
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์	74
ประวัติผู้เขียน	79

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ภาพโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในตัวอาคารมัสยิด	4
2. ภาพมิมบัต	5
3. ภาพโดมมัสยิดที่มองจากภายใน	5
4. ภาพลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในมัสยิด	6
5. ภาพแสดงความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมอิสลาม	6
6. ภาพแสงที่ลอดผ่านลวดลายสถาปัตยกรรม	7
7. ภาพโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายนอกมัสยิด	7
8. ภาพสถาปัตยกรรมภายนอกและลวดลายเรขาคณิต	8
9. ภาพหอออะซาน	8
10. ภาพแสดงการตกแต่งโดยใช้กระเบื้องสี	9
11. ภาพตกแต่งที่ใช้ภาษาอาหรับผสมกับพรรณไม้	9
12. ภาพแสดงลวดลายที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต	10
13. ภาพแสดงการสร้างลวดลายรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน	10
14. ภาพแสดงลวดลายพรม	11
15. ภาพแสดงการผูกลายลวดลายพรมไม้	11
16. ภาพแสดงลวดลายเหลี่ยมสถาปัตยกรรม	12
17. ภาพแสดงลวดลายเถาวัลย์และโทนสีแบบกลมกลืน	12
18. โกลด์ โมเน (Claude Monet)	14
19. ภาพผลงาน Impression Sunrise	14
20. ภาพผลงาน Kathedrale von Rouen	15
21. วินเซนต์ แวน โก๊ะ	16
22. ภาพผลงาน The Sower (after Millet)	17
23. โมเนียร์ ซาห์รูดี ฟาร์เมน ฟาร์มาย	18
24. ภาพผลงาน Untitled	19
25. ภาพผลงาน Lightning for Neda	20
26. ภาพผลงาน Untitled 12	21
27. ธีดาร์ตัน จันทเชื้อ	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. ภาพผลงาน ญะมาอะห์	23
29. ภาพผลงาน มิติของความศรัทธา 2	24
30. ภาพผลงาน เดินทาง 1	25
31. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 1	26
32. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 1	27
33. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1	27
34. ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 1	28
35. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 2	29
36. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 2	29
37. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 2	30
38. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 3	31
39. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 3	31
40. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 3	32
41. ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 3	32
42. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 4	33
43. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 4	34
44. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 4	34
45. ภาพร่างชั้นที่ 4 ชุดที่ 4	35
46. ภาพแสดงเฟรมผ้าใบที่ซึ่งเรียบร้อยแล้ว	37
47. ภาพแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	37
48. ภาพแสดงการรองพื้นเรียบร้อยแล้ว	38
49. ภาพแสดงการร่างภาพ	38
50. แสดงการขึ้นรูปโดยรวม	39
51. ภาพแสดงการเพิ่มน้ำหนักแสง	39
52. ภาพแสดงการเพิ่มน้ำหนักส่วนเงา	40
53. ภาพแสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	40
54. ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น	42

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
55. ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงโครงสร้างสถาปัตยกรรม	43
56. ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงรายละเอียดในผลงาน	43
57. ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดจากสีแปร่ง	44
58. ภาพแสดงการวิเคราะห์สี	45
59. ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก	46
60. ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง	47
61. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยสี ผลงานชิ้นที่ 1	48
62. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยรูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1	49
63. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 1	50
64. ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1	51
65. ภาพแสดงวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 1	52
66. ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1	53
67. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยสี ผลงานชิ้นที่ 2	54
68. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยรูปทรง ผลงานชิ้นที่ 2	54
69. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 2	55
70. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 2	56
71. ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 2	57
72. ภาพแสดงวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 2	58
73. ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 2	59
74. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยรูปทรง ผลงานชิ้นที่ 3	60
75. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 3	61
76. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 3	62
77. ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 3	63
78. ภาพแสดงวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 3	64
79. ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 3	65
80. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยรูปทรง ผลงานชิ้นที่ 4	66
81. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 4	67

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
82. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 4	68
83. ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 4	69
84. ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 4	70
85. ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 4	71
86. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	75
87. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	76
88. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	77
89. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4	78

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์สามารถเก็บภาพความทรงจำ การรับรู้ การสัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสถานທີ່ที่เคยเห็น ที่เคยไป รวมถึงบรรยากาศแสงเงาที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการมอง การสัมผัส การบันทึกด้วยเทคโนโลยี เช่น วิดีโอ ภาพถ่าย เป็นต้น สำหรับข้าพเจ้าการบันทึกความทรงจำด้วยภาพถ่ายอาจจะยังเก็บความรู้สึก ความประทับใจในสิ่งที่พบเจอยังไม่สมบูรณ์ การบันทึกภาพความจริงที่ประทับใจในความทรงจำถ่ายทอดด้วยวิธีการทางจิตรกรรมจึงตอบสนองความรู้สึกของข้าพเจ้าได้

ภาพความประทับใจ คือ ภาพที่มีความซาบซึ้ง ตรึงใจที่ติดอยู่ในจิตใจ โดยอาจจะประกอบด้วยโครงสร้าง รูปทรง บรรยากาศ สี แสงเงา ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความประทับใจนั้นๆ แตกต่างกันไป แม้จะอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์เดียวกัน การถ่ายทอดความรู้สึกความประทับใจมีหลากหลายวิธี ด้วยการวาดภาพ การถ่ายภาพ การบันทึกวิดีโอ เป็นต้น ความงามของภาพที่แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการและการสร้างภาพความประทับใจนั้น

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความงามของสถาปัตยกรรมอิสลาม จากประสบการณ์พบเห็นโดยตรง รวมถึงภาพโครงสร้างสถาปัตยกรรมและลวดลายจากสื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือนิตยสารต่าง ๆ ซึ่งการรับรู้ในแต่ละบุคคลก็มีความรู้สึก ภาพความทรงจำ และความประทับใจที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะชอบแค่โครงสร้าง บางคนชอบลวดลาย แต่ความประทับใจของข้าพเจ้านั้นมีทั้งโครงสร้าง สถาปัตยกรรม บรรยากาศ แสงเงาของช่วงเวลาที่ตกกระทบกับลวดลายรวมตัวเกิดเป็นกลุ่มสีเขียวระยิบระยับ จิตรกรรมจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ตอบสนองต่อความรู้สึกประทับใจได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้านับถือศาสนาอิสลาม มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดและเติบโตมาในสังคมมุสลิมเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าหลงรักและประทับใจในศิลปะอิสลาม ศิลปะอิสลามจะรวมถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน การประดับประดา ตกแต่งลวดลายเก๋ววัลย์ พรรณไม้ รูปทรงเรขาคณิต ตัวอักษรภาษาอาหรับซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ที่มีสยิด บ้านเรือน เสื้อผ้า อาหารต่าง ๆ รวมไปถึงศิลปะบนคัมภีร์อัลกุรอานและตำราทางศาสนาแล้วแต่ถูกตกแต่งด้วยลวดลายทางศิลปะอิสลามทั้งสิ้น ข้าพเจ้ามีความสนใจลวดลายเรขาคณิต เกววัลย์พรรณไม้และแสงเงาที่ลอดผ่านทางช่องหน้าต่าง ประตู โครงสร้างของสถาปัตยกรรมในอาคารที่มีความวิจิตรของลวดลายมีลักษณะอาคาร โถง สูงโปร่ง มีความกว้างขวางยิ่งให้เห็นถึงความสง่างามที่ถูกสร้างมาในรูปแบบที่ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพความประทับใจของข้าพเจ้าถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยการเรียงร้อยต่อลวดลาย สร้างองค์ประกอบใหม่และนำเสนอผ่านทัศนธาตุทางจิตรกรรม เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง ข้าพเจ้ามีความประทับใจในศิลปะอิมเพรสชันนิสม์อย่างมากเรื่องสี แสงและเงาที่มีเสน่ห์ การสร้างบรรยากาศ ช่วงเวลาและอารมณ์ของภาพได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงใช้ชุดสีและจังหวะฝีแปรงในการส่งผ่านอารมณ์ความประทับใจภายในมาสู่ผลงาน โดยไม่คำนึงถึงหลักความถูกต้องที่จะต้องมีความเนียบ มีระเบียบ มีความสมมาตร มีความพิถีพิถันของลวดลายตามแบบฉบับของศิลปะอิสลามแต่ยังคงให้ความรู้สึกถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของอิสลามอยู่

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำเสนอศิลปะอิสลามขึ้นมาในรูปแบบใหม่ โดยนำลวดลายเรขาคณิต เถาวัลย์พรรณไม้ทั้งไม้เถื้อย ไม้ดอก ลักษณะทางกายภาพของกิ่งก้านที่มีอยู่ในศิลปะอิสลามมาสร้างผูกคลายต่อเรียงร้อยกันตามความประทับใจ และถูกถ่ายในรูปแบบจิตรกรรมแบบอิมเพรสชันนิสม์
2. เพื่อสร้างองค์ประกอบใหม่ จังหวะการจัดวางจะต้องมีเอกภาพ มีความสอดคล้องกันทั้งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ลวดลายและกลุ่มสีที่ต้องการจะสื่อสาร
3. เพื่อนำเสนอโครงสร้างสถาปัตยกรรม ลวดลายอิสลามในรูปแบบที่เป็นภาพใหม่ แต่ให้ความรู้สึกถึงโครงสร้างศิลปะแบบอิสลามอยู่

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้านำโครงสร้าง สี แสงเงา และสถาปัตยกรรมและลวดลายเรขาคณิต เถาวัลย์ พรรณไม้ของสถาปัตยกรรมในศาสนาอิสลามที่สนใจ ประทับใจ มาเรียงร้อย ผูกต่อ จัดองค์ประกอบใหม่สร้างบรรยากาศโดยไม่คำนึงถึงหลักความถูกต้องและความเป็นจริง โดยเน้นการใช้สีและจังหวะฝีแปรงที่เกิดจากความรู้สึกภายใน
2. ภาพความประทับใจ บรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นใหม่นั้นยังคงให้ความรู้สึกถึงศิลปะอิสลามอยู่ นำเสนอในรูปแบบของศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism)
3. ข้าพเจ้านำเสนอผลงานโดยใช้กรรมวิธีทางจิตรกรรมสีน้ำมัน (Oil Color) จิตรกรรม 2 มิติ บนผืนผ้าใบ
4. จำนวนผลงานในศิลปินพจน์นี้มีทั้งหมด 4 ชิ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากสถาปัตยกรรมอิสลาม

ศิลปะอิสลามได้รับอิทธิพลแนวความคิด และรูปแบบมาจากหลักศรัทธาความเชื่อ ของศาสนาอิสลาม ในอัลกุรอานได้บันทึกไว้ว่า

นั่นคืออัลลอฮ์(ซบ.)พระผู้อภิบาลของสุเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง (อัลกุรอาน:40:62)

ทรงทำรูปร่างของสุเจ้า ทั้งพระองค์ยังทรงให้รูปร่างของสุเจ้าสวยงาม (คือได้เป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์) (อัลกุรอาน:40:64)

พระองค์คือผู้ทรงจัดรูปร่างของสุเจ้าที่สุเจ้าอยู่ในครรรภ์มารดาไว้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ (อัลกุรอาน:3:5)

พระองค์คือผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงให้บังเกิดโดยครบถ้วนผู้ทรงทำให้รูปร่างและสีผิว (อัลกุรอาน:59:24)

ซึ่งข้อความข้างต้นจะหมายความว่า อิสลามมีหลักศรัทธาว่าพระเจ้าคือผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทุกอย่าง ทั้งบนชั้นฟ้า ผืนดิน ใต้น้ำ ทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จึงเป็นที่มาของงานศิลปะอิสลามที่จะไม่ปรากฏภาพมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ เพราะมุสลิมผู้ศรัทธาทุกคนถือว่าการสร้างสิ่งเทียบเทียมสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นคือการตั้งภาคี หรือการตั้งตัวเทียบเคียงพระองค์ อีกทั้งการสร้างสิ่งมีชีวิตจะนำไปสู่การสักการบูชา ถือว่าขัดต่อหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม อิสลามให้เคารพและศรัทธาในอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ เป็นตัวแทนความศรัทธาต่อพระองค์ มีเพียงอัลกุรอานหนึ่งเดียวที่เป็นสารจากพระเจ้าส่งผ่านมายังท่านศาสดาคือ นบีมูฮัมมัด (ซล.) เป็นรัฐธรรมนูญแห่งอิสลามที่จะเชื่อมั่นและยึดถือปฏิบัติ ศิลปะอิสลามจึงมีรูปแบบที่มาจากเส้นที่ประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิต เถววัลย์พรรณไม้ ทั้งไม้เลื้อย ไม้ดอก ลักษณะทางกายภาพของกิ่งก้านของพรรณไม้ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาเป็นลวดลายที่วิจิตรงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มัสยิดแห่งแรกเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.) ท่านได้อพยพออกจากนครมักกะห์เดินทางมายังยาริบ(มะดีนะห์)ปัจจุบันอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ท่านได้หยุดพักที่ตำบลกูบอาฮ์ ซึ่ง ณ ที่แห่งนี้ท่านได้สร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นเพื่อประกอบพิธีละหมาด เป็นการรำลึกและเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยมัสยิดจะหันไปทางกิบละห์ หลังจากนั้นก็ได้สร้างมโหรีบขึ้นตรงกลางของผนังด้านกิบละห์ เสาทำจากต้นปาล์ม เรียงเป็นแถวขนานกับผนังด้านกิบละห์ และส่วนอื่นของอาคารสร้างด้วยไม้และคลุมด้วยใบอินทผลัม มีลักษณะเป็นลานโถงเปิดโล่งใช้เพื่อประกอบพิธีละหมาด

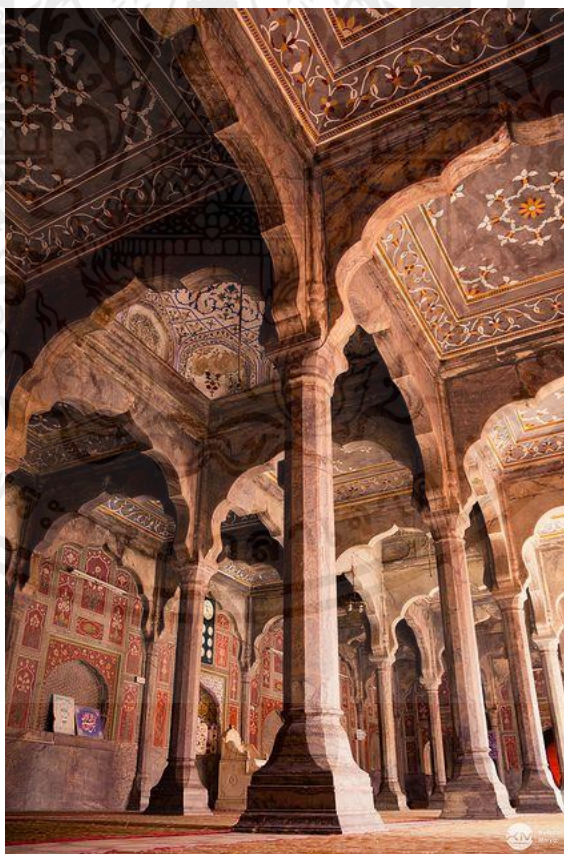
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และการเผยแพร่ศาสนาหลังจากนั้นเป็นต้นมาศิลปะอิสลามจึงถือกำเนิดและถูกสร้างขึ้นในแนวทางเดียวกัน โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทุกการกระทำและการดำรงชีวิตของมุสลิมผู้ศรัทธาทุกคน

สถาปัตยกรรมอิสลาม มัสยิด เป็นอาคารสี่เหลี่ยม มีหอนอะซาน หอที่มีลักษณะสูงกว่าตัวอาคารใช้ในการอะซานเพื่อเชิญชวนผู้คนมาละหมาดเมื่อถึงเวลา ภายในอาคารโถงสูงโปร่ง มีประตูล้อมรอบตัวอาคาร ประดับตกแต่งด้วยลวดลายเรขาคณิต เถาวัลย์พรรณไม้ที่ร้อยเรียงต่อกันเป็นลวดลายตามขนาดและรูปแบบของพื้นที่ ประดับกระเบื้องเคลือบ กระจกสี หรือการฉลุไม้เป็นลายการประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับรวมทั้งคำสอนในอัลกุรอานเพื่อใช้ตกแต่งอาคาร

ในปัจจุบันมีมัสยิดถูกสร้างขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับประชากรมุสลิมที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์ในเรื่อง ลวดลาย สี วัสดุอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ตามกาลเวลา และยุคสมัยของโลก ศิลปะอิสลามก็ยังคงมีรูปแบบเช่นเดิมและชัดเจนในหลักศรัทธาและปฏิบัติอยู่เสมอ

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมและลวดลายอิสลาม

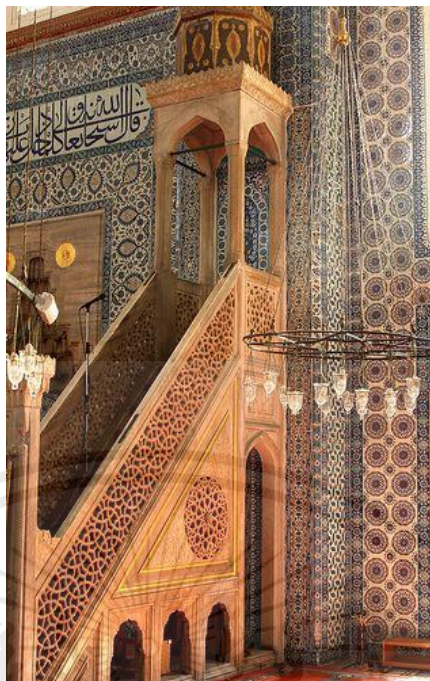

ภาพที่ 1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในตัวอาคารมัสยิด

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447637935/>

Retrieved April 25, 2017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2 มิมบัต

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447637932/>

Retrieved April 25, 2017

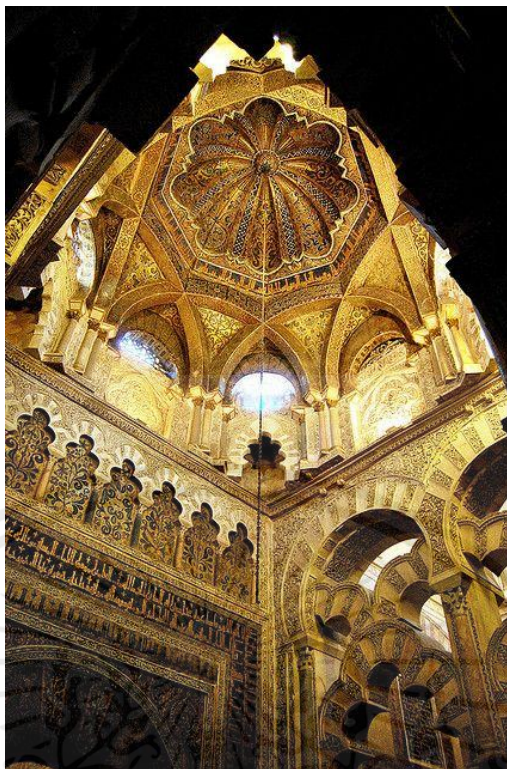

ภาพที่ 3 โดมมัสยิดที่มองจากภายใน

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925448711179/>

Retrieved April 25, 2017

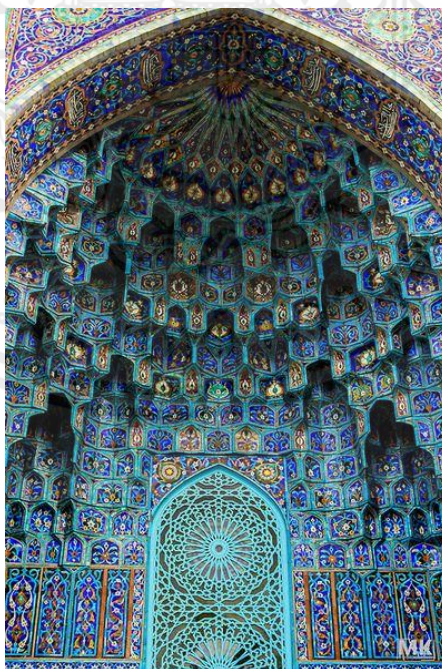
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4 ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในมัสยิด

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447359805/>

Retrieved April 25, 2017

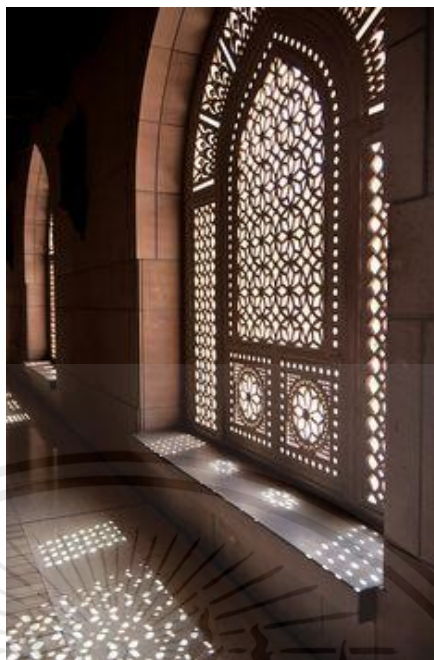

ภาพที่ 5 ภาพแสดงความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมอิสลาม

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/545991154797942513/>

Retrieved April 25, 2017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6 แสงที่ลอดผ่านลวดลายสถาปัตยกรรม

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447311126/>

Retrieved April 25, 2017

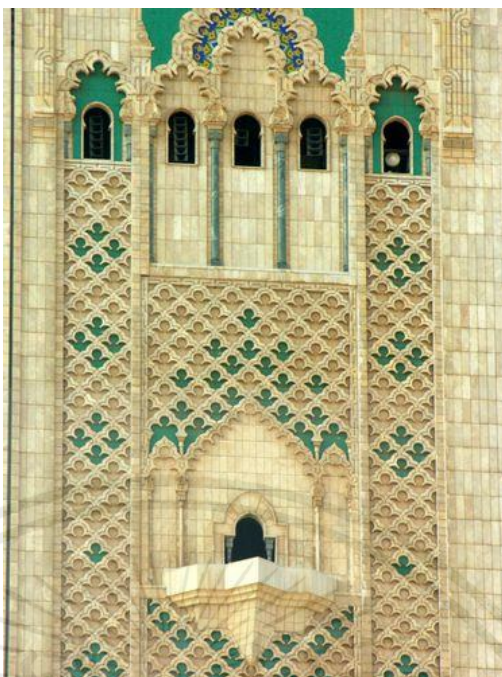

ภาพที่ 7 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายนอกมัสยิด

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925446530413>

/Retrieved April 25, 2017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมภายนอกและลวดลายเรขาคณิต

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447637929>

Retrieved April 25, 2017

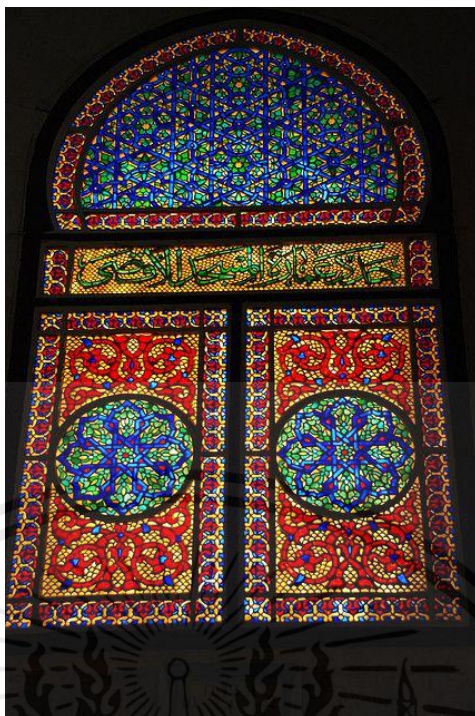

ภาพที่ 9 หออะซาน

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447359820/>

Retrieved April 25, 2017

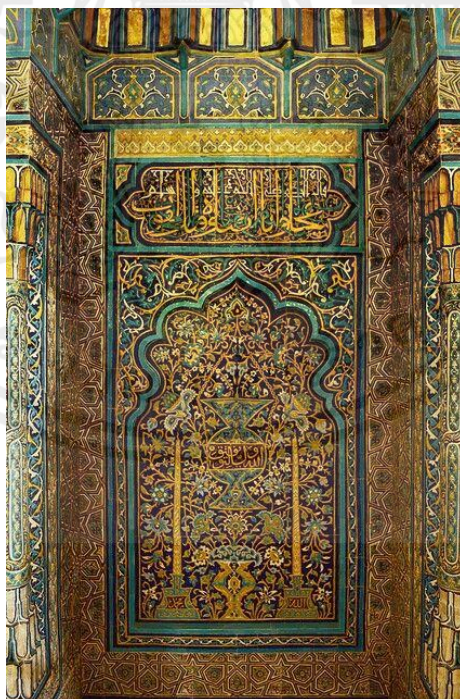
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 10 ภาพแสดงการตกแต่งโดยใช้กระเบื้องสี

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/150729918748100538>

Retrieved April 25, 2017

ภาพที่ 11 ภาพตกแต่งที่ใช้ภาษาอาหรับผสมกับพรรณไม้

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447311107/> Retrieved April 25, 2017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 12 ภาพแสดงลวดลายที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925446431584>

/Retrieved April 25, 2017

ภาพที่ 13 ภาพแสดงกาสร้างลวดลายรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน

[Online]. Available <https://www.pinterest.com/pin/220957925445882977/>

Retrieved April 25, 2017

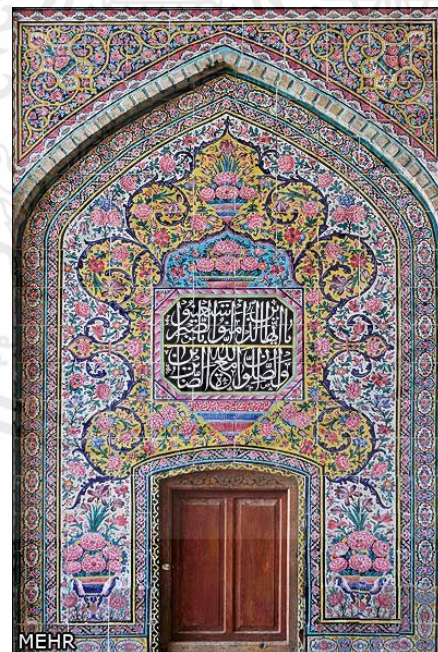
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 14 ภาพแสดงลวดลายพรม

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447118847/>

Retrieved April 25, 2017

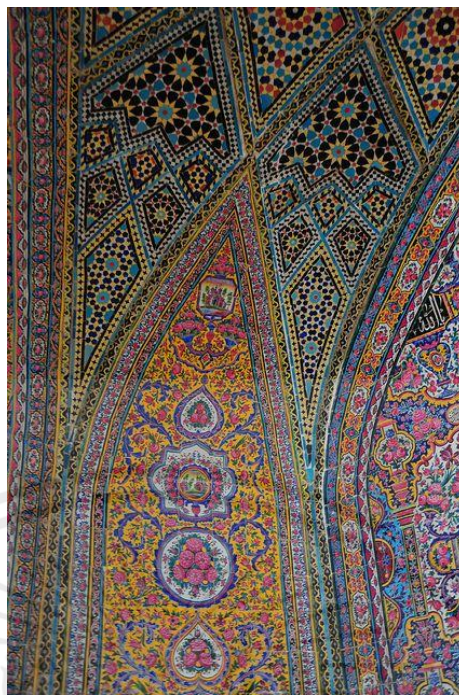

ภาพที่ 15 ภาพแสดงการผูกกลายลวดลายพรมไม้

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447311098/>

Retrieved April 25, 2017

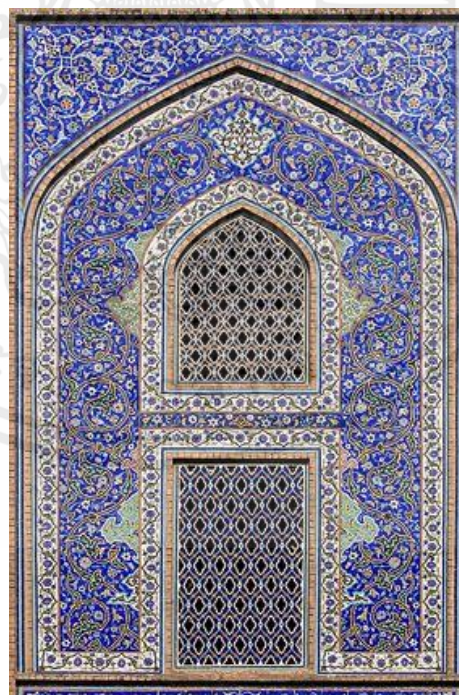
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 16 ภาพแสดงลวดลายเหลี่ยมสถาปัตยกรรม

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/574560864932479807/>

Retrieved April 25, 2017

ภาพที่ 17 ภาพแสดงลวดลายเถาววัลย์และโทนสีแบบกลมกลืน

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/140526450851880459/>

Retrieved April 25, 2017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้จากศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism)

ศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) เป็นลัทธิทางศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มจากการรวมตัวของจิตรกรกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในปารีส ศิลปินลัทธิประทับใจ (Impressionism) ต้องการที่จะสร้างงานศิลปะในสิ่งที่ธรรมดาสามัญ วิถีชีวิตของคน ภาพทิวทัศน์ และการเป็นอยู่ของชนชั้นกลางแต่เป็นมุมมองที่แสนจะพิเศษ เขียนสิ่งที่เห็นสิ่งที่ประทับใจ ณ ห้วงเวลานั้น เก็บความรู้สึก บรรยากาศ สี แสงเงา ที่มีชีวิตชีวา โดยขัดแย้งและต่อต้านกับแนวคิดการสร้างงานศิลปะแบบยุคสมัยก่อนๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองศาสนา กษัตริย์หรือบุคคลชนชั้นสูงเท่านั้น

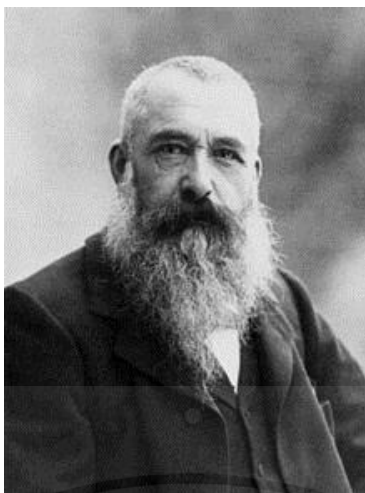
ลักษณะผลงานศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) คือการเขียนภาพที่สร้างอารมณ์โดยใช้สีมากกว่าจะแสดงรายละเอียดของสิ่งที่วาดและใช้จินตนาการถ่ายทอดออกมาจากความประทับใจในสิ่งที่เห็นอย่างทันทีและฉับพลัน เพื่อเก็บห้วงเวลาและความรู้สึกนั้นให้สดและจริงใจที่สุด ลักษณะการลงแปรงจะเร็ว มั่นใจ และทิ้งรอยแปรงไว้อย่างมีเสน่ห์ สีที่ใช้มีที่มาจากหลักทฤษฎีการเกิดสีแสงอาทิตย์มาช่วยให้สีมีความกระฉูดใสมากขึ้น วางสีเคียงกันเกิดการรวมตัวของสีด้วยสายตาเน้นมุมมองกว้าง ๆ มากกว่าการเจาะจงรายละเอียด โดยจะไม่ใช้สีดำ เพราะถือว่าสีดำไม่ใช่สีที่มาจากธรรมชาติ ผลงานมีความหนาของเนื้อสี มีพื้นผิวที่หยาบกระด้างและยังสนใจแสงเงารวมทั้งแสงที่สะท้อนและเงาที่ตกทอด

ข้าพเจ้าต้องการสร้างภาพผลงานที่บันทึกภาพความประทับใจในการพบเจอเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่อยู่ภายในออกมาสู่งานจิตรกรรม สถาปัตยกรรมและลวดลายอิสลามที่ข้าพเจ้าประทับใจมาสร้างองค์ประกอบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมอิสลามและศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) ด้วยสี จังหวะ สีแปรง แสงและเงา อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจได้แก่

2.2.1 โคลด โมเน (Claude Monet)

ออสการ์ โคลด โมเน (Oscar Claude Monet) เกิดเมื่อ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 ที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นลูกของ โคลด อาดอล์ฟ และ ลุย จุสตีน ปี ค.ศ. 1845 ครอบครัวของโมนาย้ายไปอยู่เมือง เลออาฟวร์ (Le Havre) ในนอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศส พ่อของโมนะอยากให้เป็นพ่อค้าทำกิจการร้านขายของชำของครอบครัว แต่โมนะอยากเป็นศิลปิน จนเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1851 โมนะก็เข้าเรียนศิลปะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เลออาฟวร์ โมนะมีแนวคิดที่ว่าภาพวาดที่อยู่ตามพิพิธภัณฑสถานเป็นแค่การลอกภาพขึ้นครุสมัยเก่า มีแต่สิ่งเดิมๆ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โมนะจึงเลือกวิธีการสร้างงาน คือ เอาขาหยั่งไปตั้งริมหน้าต่างเพื่อวาดสิ่งที่เห็นนอกหน้าต่าง ผ่านความประทับใจและความรู้สึกของโมนะ ออกมาแทนการนั่งลอกรูปอยู่ในห้อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 18 โกลด โมเน (Claude Monet)

[Online].Available:https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet#/media/File:Claude_Monet_1899_Nadar_crop.jpg.Retrieved April 25, 2017

และปี ค.ศ. 1872-1873 โมเนวาดภาพ “Impression Sunrise” ซึ่งเป็นภาพภูมิทัศน์ของ
เลออาฟวร์ และเป็นที่มาของชื่อลัทธิประทับใจ (Impressionism) โดยมาจากการวิจารณ์ของ
หลุยส์ เลอรัว (Louis Leroy) อย่างไม่ได้ตั้งใจในบทวิจารณ์ศิลปะเชิงเสียดสี ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
เลอชรีวารี่

ภาพที่ 19 Claude Monet.1872-1873.Impression Sunrise.

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

Retrieved April 25, 2017

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของโมเน โมเนวาดภาพสถานที่ต่างๆ ที่พบเจอและสนใจ ถูกบันทึกเก็บไว้อย่างงดงาม ด้วยสีแปร่ง สีเพื่อสร้างบรรยากาศและอุณหภูมิของภาพ ผลงานของโมเนถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดหรือสถานที่แห่งนั้นไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ผลงานของโมเนทำให้ผู้ชมอย่างข้าพเจ้ารับรู้และเหมือนได้ไปยืนอยู่ ณ ที่แห่งนั้นจริงๆ เป็นความมีเสน่ห์ที่งานจิตรกรรมสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างงดงามที่สุด

ภาพที่ 20 Claude Monet.1983.Kathedrale von Rouen.

[Online].Available:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_032.jpg

Retrieved April 26, 2017

ข้าพเจ้าสนใจผลงานโมเนชุดมหาวิหารรูอ็อง โดยโมเนเลื่อกวาดมหาวิหารรูอ็องในมุมเดิมซ้ำๆ แต่ต่างช่วงเวลา สี แสงเงาและบรรยากาศของภาพจะมีความแตกต่างกัน เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและความรู้สึกของ โมเนเอง ผลงานข้าพเจ้าไม่ได้แสดงช่วงเวลาจริง แต่จะแสดงสี แสงเงาและบรรยากาศที่ประทับใจต่างๆ มาประกอบสร้างเป็นผลงาน

ผลงานชิ้นนี้คือภาพมหาวิหารรูอ็องในช่วงฟ้ากำลังเริ่มสว่าง ตัวอาคารของมหาวิหารค่อยๆ เค้นชัดขึ้น จากความมืดยามค่ำคืนสู่แสงแรกของเช้าวันใหม่ โมเนให้ความสำคัญกับสีอย่างมาก เพราะสีคือตัวสร้างบรรยากาศ และบันทึกช่วงเวลาของภาพได้ดี ช่วยเร้าความรู้สึกของผู้ชมงานให้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คล้ายตามและรับรู้สิ่งที่ถึงสิ่งที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารได้เป็นอย่างดี ภาพนี้จะมีน้ำหนักส่วนที่เป็นเงามาก แสดงให้เห็นว่าช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวัน และเริ่มจะมีสีของแสงนิดๆ ที่กำลังค่อยๆ เข้ามาในภาพตามส่วนโครงสร้างอาคารที่อยู่ระยะหน้า ทำให้รู้สึกได้ว่าแสงกำลังจะเข้ามาเรื่อย ๆ และสีของ มหาวิหารก็กำลังจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน ผลงานของข้าพเจ้าไม่ได้เขียนช่วงเวลาของบรรยากาศจริง แต่จะนำภาพช่วงเวลาบรรยากาศที่ข้าพเจ้าประทับใจมาประกอบสร้างเป็นภาพความจริงใหม่จากความประทับใจของข้าพเจ้า

2.2.2 วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh)

ภาพที่ 21 วินเซนต์ แวนโก๊ะ 1886

[Online]. Available: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Vincent_van_Go_photo_cropped.jpg Retrieved April 26, 2017

วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh) ชื่อเกิด ฟินเซนต์ วิลเลิม ฟัน โคค เป็นจิตรกรชาวดัตช์ เกิดเมื่อ 30 มีนาคม ค.ศ. 1853 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เสียชีวิตวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1890 ประเทศฝรั่งเศส แวนโก๊ะมีอาการของโรคจิตกึ่งหวดและต้องต่อสู้กับอาการป่วยทางจิตมากขึ้นเรื่อย ๆ มาโดยตลอด และในทุกผลงานล้วนมีเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ด้วยสี ฝีแปรงอย่างชัดเจนถึงแม้แวนโก๊ะจะมีสภาวะทางจิตใจที่หนักหนาเพียงใด แวนโก๊ะก็ยังสร้างผลงานจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิต และเสียชีวิตด้วยการยิงตัวเองเมื่อแวนโก๊ะอายุ 37 ปี แวนโก๊ะเป็นศิลปินที่จัดอยู่ในลัทธิประทับใจยุคหลัง (Post-impressionism) ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่องานศิลปะสมัยใหม่ ผลงานของวินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh) เขียนทั้งภาพคน สถานที่ต่างๆ ทิวทัศน์ ทั้งในเมืองและชนบท มีสีสันสดใสและมีผลกระทบทางอารมณ์อย่างมาก เพราะผลงานที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์ที่แสดงออกมาจากภายในอย่างมาก ทำตามความคิดความเชื่อมั่นของตนเอง เลือกใช้สีจัดเอกสตรีนเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เขียนสีหนา สีแปร่งที่เด่นชัด รุนแรง โดยสรุปได้ว่าอารมณ์ของภาพจะมากกว่าบรรยากาศซึ่งจะแตกต่างกับศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) ยุคแรกๆ ผลงานของแวนโก๊ะจึงแฝงไปด้วยความรู้สึกและอารมณ์จากภายในสู่ผลงานอย่างจริงใจที่สุด

ภาพที่ 22 Vincent Van Gogh. 1888. The Sower (after Millet)

[Online]. Available: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/The_Sower.jpg

Retrieved April 26, 2017

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานชิ้นนี้ของวินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh) ผลงานชิ้นนี้เป็นภาพชายหนุ่มที่กำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนผืนข้าวฟ่างแห่งเพียงลำพัง มีทิศทางเดินไปทางด้านขวาของภาพ นำสายตาให้รู้สึกที่กำลังจะเดินออกไปจากเฟรมนี้ นำความรู้สึกถึงการทิ้งไว้เพียงเมล็ดพันธุ์บนพื้นดินที่หว่านแล้วกับนาข้าวฟ่างอันกว้างใหญ่มีดวงอาทิตย์หนึ่งดวงที่ลอยอยู่เป็นเพื่อน ให้แสงช่วยให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตเป็นข้าวฟ่างที่แข็งแรง รอวันที่ชายหนุ่มจะกลับมาอีกครั้งด้วยความหวังที่จะเห็นทุ่งข้าวฟ่างโตเต็มที่อยู่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว สีที่แวนโก๊ะใช้เป็นสีหลักในภาพคือสีน้ำเงินและเหลืองยิ่งส่งผลให้ผลงานมีการสื่อสารมากขึ้น สีน้ำเงินที่ให้ความรู้สึกถึงความนิ่งสงบ เยียบ เหงา เศร้า และสีเหลืองที่ให้ความรู้สึกถึงความหวัง พลังงานและการเจริญเติบโต ผสานด้วยสีข้างเคียงของสีเหลืองและน้ำเงินเพื่อความเป็นเอกภาพของผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินที่นำเสนอผลงานเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

2.3.1 โมเนียร์ ซาห์รูดี ฟาร์เมน ฟาร์มาย (Monir Shahroudy Farmanfarmaian)

ภาพที่ 23 โมเนียร์ ซาห์รูดี ฟาร์เมน ฟาร์มาย

[Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Monir_Shahroudy_Farmanfarmaian

Retrieved April 26, 2017

โมเนียร์ ซาห์รูดี ฟาร์เมน ฟาร์มาย (Monir Shahroudy Farmanfarmaian) เป็นศิลปินหญิงชาวอิหร่าน อาศัยอยู่ในกรุงเตหะรานและเป็นผู้สะสมของพื้นบ้านแบบดั้งเดิม ศิลปินเกิดปี ค.ศ. 1924 ปัจจุบันอายุ 93 ปี เป็นศิลปินคนแรกที่น่ารูปร่างแบบเรขาคณิตและเทคนิคการตัดกระเบื้องโมเสก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอิหร่าน มาสร้างงานศิลปะจนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในยุคปัจจุบัน

ประมาณปี ค.ศ. 1970 ศิลปินได้ไปเยี่ยมชมมัสยิด Shah Cheragh ในชีราซ ประเทศอิหร่าน ศิลปินพบรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ และกระจกหกเหลี่ยม ครอบคลุมไปทั่วโดมสูง สามารถเห็นได้จากมัสยิดโบราณทั่วไปในอิหร่าน แต่เหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนในการทำงานศิลปะของศิลปินนำไปสู่การสนใจศิลปะกระจกโมเสกโดยอดีตแล้วกระจกโมเสกจะถูกนำไปตกแต่งอาคารด้วยการติดฝังกับผนังปูน ศิลปินไม่ต้องการจะนำเสนอสิ่งเดิม จึงคิดสร้างงานศิลปะโดยการตัดกระจก วาดกระจก และนำมาสร้างเป็นรูปทรงมากมาย โดยมุ่งหวังที่จะแสดงความเป็นพื้นบ้านทางวัฒนธรรมของอิหร่านออกมาอย่างสมบูรณ์ แต่เปลี่ยนการนำเสนอเป็นรูปแบบใหม่โดยให้ความสำคัญกับความงามทางกายภาพของกระจกโมเสกมากกว่าคุณสมบัติการใช้งาน

ข้าพเจ้าศึกษาผลงานของโมเนียร์ ซาห์รูดี ฟาร์เมน ฟาร์มาย ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่า สิ่งบางสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ของพื้นถิ่น ความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเรา นั้นอาจเป็นวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมและสามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างงานศิลปะที่ดีได้ไม่ยาก เพียงแค่ เราศึกษาสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ คิดและตั้งคำถามกับสิ่งนั้นว่าทำอะไรได้บ้าง ทดลอง หาความเป็นไปได้ในทางศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลเรื่ององค์ประกอบ การสร้างมิติจากผลงานของ โมเนียร์ ซาห์รูดี ฟาร์แมน ฟาร์มาย การใช้ทัศนธาตุ เส้น รูปทรงที่เป็นเรขาคณิตมาสร้างผลงานให้เกิดความน่าสนใจโดย ศิลปินเลือกใช้เพียงกระจกโมเสกเป็นวัสดุหลักในการสร้างงาน

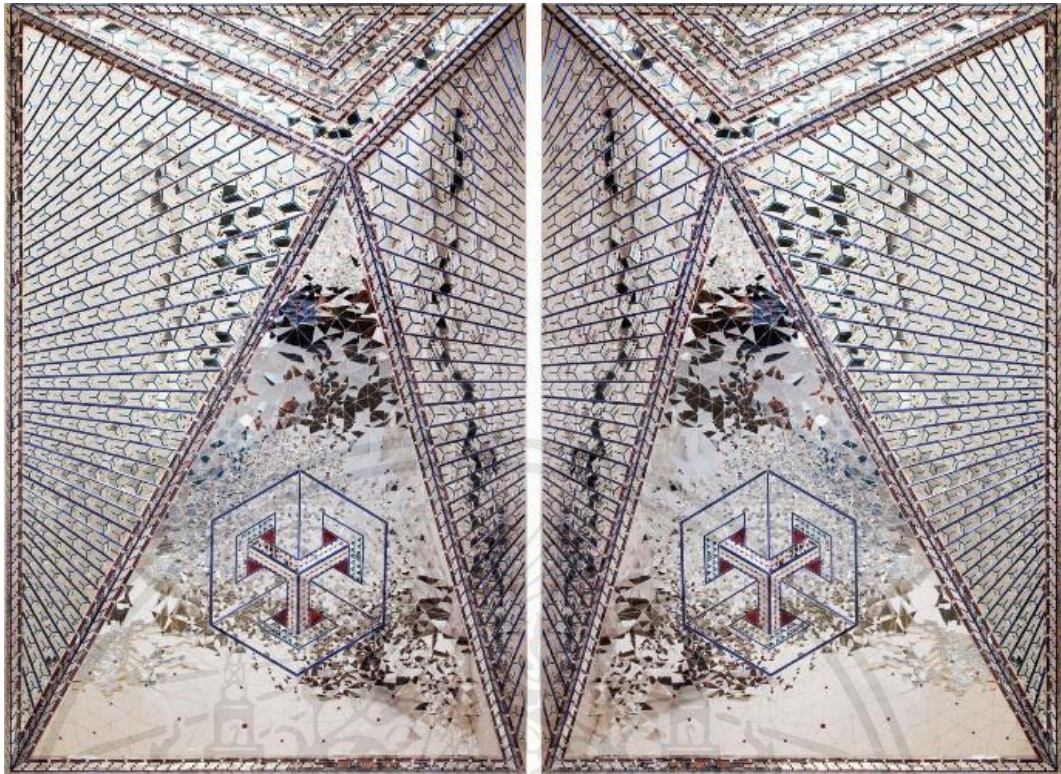
ภาพที่ 24 Monir Shahroudy Farmanfarmaian, 1977. Untitled.

[Online]. Available: <http://www.reorientmag.com/2015/01/monir-farmanfarmaian/>

Retrieved April 26, 2017

ผลงานชิ้นนี้คือการใช้ทัศนธาตุของรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมเล็กๆ มาประกอบสร้างเป็นผลงาน กำหนดน้ำหนักแสงเงาด้วยสีวรรณะร้อนและวรรณะเย็นของกระจกโมเสก สร้างมิติด้วยการวางกลุ่มสีเข้มเคียงกัน แล้วค่อยๆ ผ่อนน้ำหนักลงเรื่อยๆ ทำให้เกิดที่ว่างเป็นตัวช่วยสร้างระยะ ผ่อนคลาย ผลงานมีความสมดุลและไม่อึดอัดจนเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 25 Monir Shahroudy Farmanfarmaian.2009.Lightning for Neda.

[Online]. Available: <http://www.reorientmag.com/2015/01/monir-farmanfarmaian/>

Retrieved April 26, 2017

ผลงานชิ้นนี้มีความโดดเด่นเรื่องของทัศนธาตุที่เป็นเส้น ช่วยนำสายตาให้เกิดการลวงตา ช่วยให้ผลงานไม่แบนมีมิติมากขึ้น เป็นการจัดองค์ประกอบภาพแบบสมมาตร มีโครงสร้างที่ชัดเจน นำพาสายตาไปยังจุดรวมสายตาคืออยู่ตรงกลางผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 26 Monir Shahroudy Farmanfarmaian 2013. Untitled 12

[Online]. Available: <http://u-in-u.com/en/sharjah-biennial/2013/tour/saf-art-spaces/29-monir-shahroudy-farmanfarmaian/> Retrieved April 26, 2017

ผลงานชิ้นนี้เป็นการผสมผสานรูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างสถาปัตยกรรมและรูปทรงธรรมชาติของลวดลายดอกไม้ พรรณไม้ ศิลปินต้องการนำเสนอมุมมองของการเปิด ประตู หน้าต่าง เข้าไปยังโลกของโครงสร้างสถาปัตยกรรม เส้นช่วยสร้างมิติและนำสายตาเข้าไปยังรายละเอียดของผลงาน บานหน้าต่างตกแต่งด้วยลวดลายเถาวัลย์พรรณไม้ สร้างระยะการมองให้ผลงานและให้ความรู้สึกถึงส่วนของธรรมชาติที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร ล้อเส้น โครงสร้างสถาปัตยกรรมและเส้นของบานหน้าต่างเพื่อให้ผลงานไม่ตัดขาดกัน และกระจายลวดลายดอกไม้ไปยังผนังด้านในของโครงสร้างสถาปัตยกรรมทำให้ผลงานมีเอกภาพ และสร้างระยะขึ้นได้อีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.2 ชิดาร์ตน์ จันทเชื้อ

ภาพที่ 27 ชิดาร์ตน์ จันทเชื้อ

[Online]. Available: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354353571278172&set=a.134023059977902.17279.100001106264262&type=3&theate> Retrieved April 26, 2017

ชิดาร์ตน์เป็นศิลปินไทย นับถือศาสนาอิสลาม อายุ 25 ปี จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี(UOB) และ ได้รับเลือกเป็นศิลปินไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการทำงานและแสดงงานที่ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

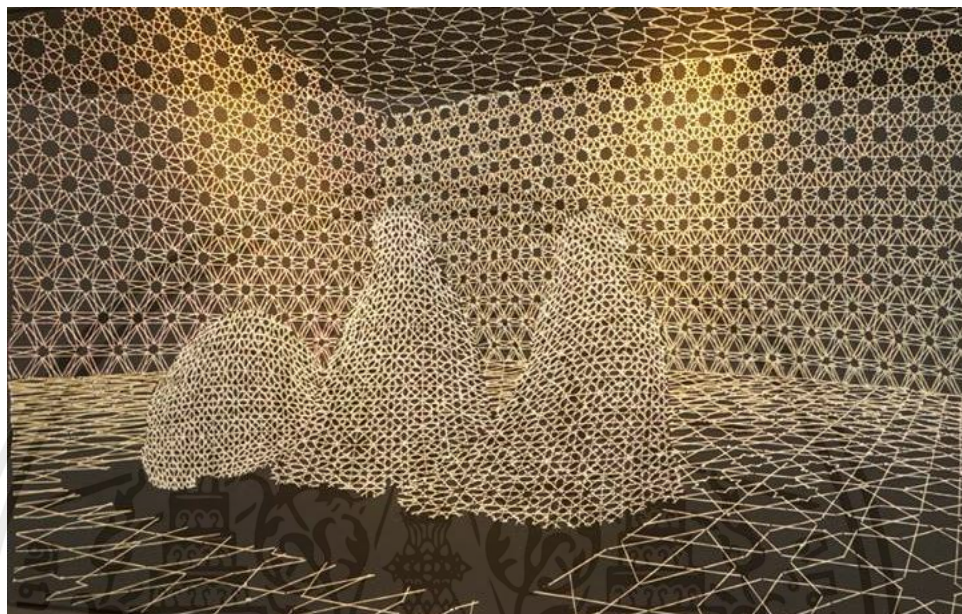
ชิดาร์ตน์เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้นในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่น ฝึกฝนพัฒนาตนเอง จนได้ค้นพบเทคนิคเฉพาะตัว คือการเย็บปักและนำมาใช้เป็นเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน มีเอกลักษณ์และสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวตนของศิลปินและความเป็นอิสลามได้อย่างดี

ศิลปินต้องการนำเสนอเรื่องราวของอิสลามในประเด็นและมุมมองด้านที่งดงามของอิสลาม ที่คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าถึงและเข้าใจมากนัก เพื่อลดภาพความขัดแย้ง ความรุนแรงทางด้านศาสนาแล ชาติพันธุ์ลง อยากให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงแก่นหลักของคำสอนของศาสนาที่แท้จริง ศิลปินใช้เรื่องราว ความงดงามของอิสลาม การละหมาด กิจกรรมประจำวันที่ดีของชาวมุสลิมที่มีร่วมกันเพราะอิสลามถือ ว่าการกระทำความดีใด ๆ ที่ทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ เชิญชวนมาทำความดีร่วมกันนั้นจะได้ผลบุญ มากกว่าการทำคนเดียว เช่น การละหมาด เสมือนเป็นการดีที่ชวนคนรอบข้างมาร่วมทำความดี ร่วมกันอีกทั้งศิลปินเลือกใช้เส้นด้ายหลากหลายสีปักลงผ้าสีพื้น สร้างลวดลาย เส้นทัศนียภาพ (Perspective) สร้างระยะและมิติของภาพทำให้ทัศนธาตุง่าย ๆ อย่างเส้นคูมิเสนห์มากๆ ข้าพเจ้ามอง ว่าเส้นด้ายแต่ละเส้นที่บางเล็กมาปักเย็บเรียงร้อยกันเกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์นั้น สนับสนุนแนวคิด ของศิลปินเรื่องการทำความดีร่วมกันจากสิ่งดีเล็กๆ พอรวมกันเป็นความดีก้อนใหญ่มันก็ชัดเจนน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และทรงพลังมากขึ้น สามารถเป็นแรงกระตุ้นที่ดีต่อสังคมได้ ส่งผลให้เจตนาของศิลปินที่จะเสนอภาพมุมมองที่ดีของอิสลามให้ทุกคนได้รู้ถึงความจริงในสิ่งที่อิสลามเป็นมากขึ้น

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานของจิตรารัตน์ คือ การสร้างพื้นที่ว่างและรูปทรงที่สลับซับซ้อนกัน เส้นทัศนียภาพ (Perspective) ที่สามารถสร้างมิติและความซับซ้อนให้กับงาน 2 มิติได้

ภาพที่ 28 จิตรารัตน์ จันทเชื้อ ญะมาอะห์ เทคนิคเย็บปัก 2015

[Online]. Available: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=994079440638922&set=a.994079380638928.1073741869.100001106264262&type=3&theater> Retrieved April 26, 2017

ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษเรื่องขนาดของรูปทรงและส่วนของแสงและเงา รูปทรงในผลงานชิ้นนี้จะเป็นรูปทรงเดิม ๆ คล้ายเคียงกัน แต่เส้นของด้ายและเส้นทัศนียภาพในผลงาน ทำให้รูปทรงมีขนาดไม่เท่ากันลวดลายจึงไม่น่าเบื่อ ในส่วนของแสงและเงาศิลปินกำหนดแสงให้อยู่ด้านหลังเพื่อสร้างพื้นที่ว่างด้านหลังเป็นบรรยากาศภายในห้อง ผลักกระยะของรูปทรงกลุ่มคนให้มาเป็นระยะหน้าของผลงาน ทำให้เกิดมิติและระยะมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

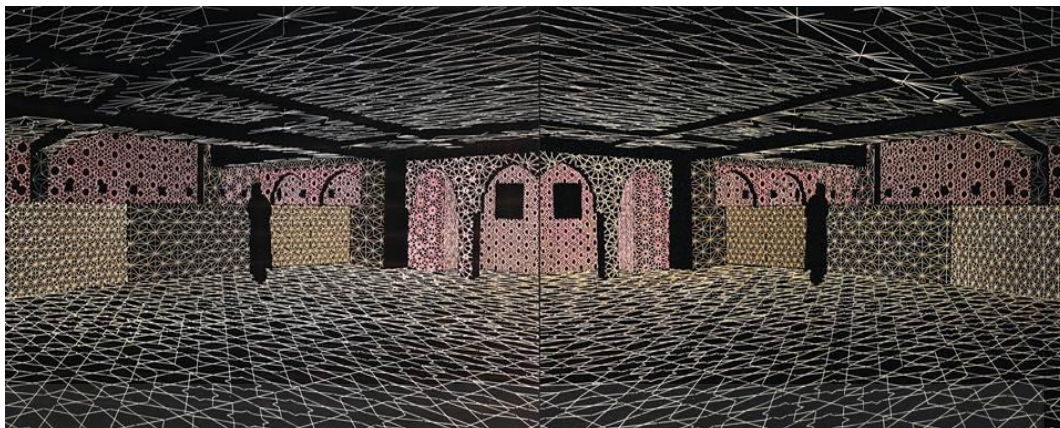

ภาพที่ 29 ชิตรัตน์ จันทเชื้อ มิติของความศรัทธา 2 เทคนิคเย็บปัก 2017

[Online]. Available: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1494732080546470&set=pb.100000290784612.-2207520000.1493201552.&type=3&theater> Retrieved April 26, 2017

ผลงานชิ้นนี้ศิลปินสร้างความโดดเด่นด้วยมุมมอง และสีของส่วนที่เป็นแสง มุมมองที่มองมาจากด้านบนค่อยๆ เดินลงมาจากบนใด เห็นทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรมของด้านล่างและด้านบน ความนิ่งของภาพ แต่ทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวด้วยเส้นที่นำสายตาไปหาพื้นที่ต่างๆ ส่วนที่เป็นแสงช่วยนำสายตาให้เข้าไปหาและแสดงรายละเอียดของผลงาน เมื่อสายตาเริ่มลบลายกับลวดลายที่ซับซ้อน พื้นที่สีดำสนิทก็ช่วยพักสายตาให้ผ่อนคลายมากขึ้น เกิดความลงตัวของผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 30 ธีคาร์ตัน จันทเชื้อ เดินทาง 1 เทคนิคเย็บปัก 2017

Online]. Available: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1500893726596972&set=pcb.1500929836593361&type=3&theater> Retrieved April 26, 2017

ผลงานชิ้นนี้ศิลปินใช้พื้นที่ว่างเป็นจุดสำคัญของผลงาน การมองพื้นที่ในมุมที่กว้างมากขึ้น เพื่อสร้างมิติและสร้างรายละเอียดให้กับ โครงสร้างด้านในของสถาปัตยกรรม ให้ความรู้สึกถึงความกว้างใหญ่ ไม่อึดอัด มีอากาศอยู่ภายในเพิ่มหลากหลายด้วยลวดลายที่แตกต่างกัน และสีที่กระจายอยู่ตามผนังของตัวอาคารช่วยสร้างเอกภาพให้กับผลงาน

2.4 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในบรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม ภาพความประทับใจในโครงสร้างสถาปัตยกรรม ลวดลาย แสงเงา และบรรยากาศของช่วงเวลาจากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้รับรู้ ชิมซบและเติบโตมากับอิสลาม ทุกภาพทุกความประทับใจยังคงอยู่ในความทรงจำ ข้าพเจ้าจึงเลือกนำเสนอความประทับใจนั้นแสดงออกผ่านทางภาษาจิตรกรรม โดยนำโครงสร้างของสถาปัตยกรรม ลวดลายเรขาคณิต เถาวัลย์ พรรณไม้ที่ข้าพเจ้าสนใจ ประทับใจมาจัดองค์ประกอบใหม่ตามความต้องการของความรู้สึก สร้างมิติและบรรยากาศของภาพด้วยชุดสี ที่เรียงร้อยเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกจากภายในออกสู่ภายนอก โดยมีทัศนธาตุทางจิตรกรรมกำหนดทิศทางของแสงและเงาให้ความรู้สึกถึงความรัก ความเมตตาจากพระเจ้าที่คอยโอบกอดเราไว้และประทานแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตเราอยู่เสมอ การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากความประทับใจจึงเป็นเหมือนสมุดบันทึกความทรงจำในแบบฉบับของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ในการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้านำรูปทรงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมอิสลาม ลวดลายรูปทรงเรขาคณิต เถาวัลย์พรรณไม้ที่ข้าพเจ้าประทับใจจากประสบการณ์ตรง ภาพถ่ายจากหนังสือ และสื่ออินเทอร์เน็ต นำมาจัดองค์ประกอบใหม่โดยใช้ชุดสีสร้างบรรยากาศ แสงเงา จังหวะสีแปรปรวนเรียงร้อยสื่ออารมณ์ภายในของข้าพเจ้า ออกมาผ่านทัศนธาตุทางจิตรกรรม ข้าพเจ้าไม่คำนึงถึงหลักความถูกต้องของลวดลายที่จะต้องเท่ากันทุกช่อง มีระเบียบเรียบร้อยตามแบบแผนดั้งเดิม แต่ผลงานของข้าพเจ้าก็ยังคงให้ความรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอิสลามอยู่ ส่วนการการดำเนินในภาคปฏิบัตินั้นประกอบด้วย การสร้างภาพร่างและนำเสนอต่อคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ ผู้กระบวนการพัฒนาภาพร่างเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้

3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

3.1.1 ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 31 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 32 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 1

ภาพที่ 33 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 34 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 1

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในบรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม นำโครงสร้างของสถาปัตยกรรมและลวดลายอิสลามมาจัดองค์ประกอบใหม่ ผ่านมุมมองที่ซ้ำๆ ประทับใจ โดยจะใช้ช่องโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเป็นช่องแสงที่ทำให้เห็นลวดลาย สีที่ใช้จะให้ความรู้สึกตัดกัน เพื่อสร้างความคมชัดให้กับ โครงสร้างและลวดลาย นำเสนอด้วยทัศนธาตุทางจิตรกรรม

ภาพร่างที่ถูกลำดับพัฒนาต่อเป็นผลงานจริงนั้นได้แก่ ภาพร่างชิ้นที่ 4 เนื่องจากมีความลงตัวในเรื่องขององค์ประกอบ โครงสร้างสถาปัตยกรรมมีความกว้างทำให้รู้สึกถึงความมั่งคั่งที่กว้าง มีการทับซ้อนกันของโครงสร้าง ที่สามารถสร้างมิติให้ภาพมีระยะ จึงหาการวางโครงสร้าง สี แสงเงาที่ตัดกันเป็นจุดเด่นที่ดีทำให้ภาพร่างชิ้นที่ 4 ถูกลำดับพัฒนาเป็นผลงานจริง ส่วนภาพร่างที่ไม่ถูกคัดเลือกนั้น เนื่องจากองค์ประกอบของภาพยังไม่ดี มุมมองขาด ๆ จุดเด่น จุดรอง ไม่ชัดเจนทำให้ภาพความประทับใจที่อยู่ภายในยังไม่สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างสมบูรณ์ จึงนำปัญหาที่พบมาปรับแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการสร้างภาพร่างชุดที่ 2 จึงนำปัญหาที่พบมาปรับแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการสร้างภาพร่างชุดที่ 2

3.1.2 ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 35 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพที่ 36 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 37 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 2

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 ข้าพเจ้านำเสนอในมุมมองสถาปัตยกรรมที่กว้างมากขึ้น สีที่ใช้ไม่ตัดกันมาก โทนสีชมพู สีส้มและสีฟ้าทำให้อุณหภูมิของภาพดูบางเบา อ่อนนุ่ม เหมือนสถาปัตยกรรมโอบล้อมเราอยู่ ภาพร่างที่ถูกนำไปพัฒนาต่อเป็นผลงานจริง ได้แก่ ภาพร่างชิ้นที่ 2 เนื่องจากมีความลงตัวด้านองค์ประกอบ เส้นเปอรNmyoช่วยนำพาสายตาให้ความรู้สึกถึงภายในอาคารมัสยิดมีความสูงโปร่ง สี แสงและเงาให้ความรู้สึกอบอุ่น มีพลัง ลวดลายมีความพิเศษและหลากหลายมากขึ้น ทำให้ภาพร่างชิ้นที่ 3 ถูกนำไปพัฒนาต่อเป็นผลงานจริง ส่วนภาพร่างที่ไม่ได้ถูกคัดเลือก เนื่องจากองค์ประกอบยังไม่สมบูรณ์ เกิดความไม่ลงตัว ยังไม่สามารถสื่อสารถึงความประทับใจได้ จึงนำปัญหาไปแก้ไขในผลงานชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.3 ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 38 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 3

ภาพที่ 39 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 40 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 3

ภาพที่ 41 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์งานชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมมากขึ้น เพราะทำให้องค์ประกอบภาพมีความสมบูรณ์ สร้างมิติของภาพได้ดี เลือกใช้โครงสร้างและลวดลายที่หลากหลายเพิ่มความพิเศษของภาพร่างชุดนี้ ภาพร่างชิ้นที่ 4 ถูกนำไปพัฒนาเป็นจริงเนื่องจากมีความลงตัวด้านองค์ประกอบ เส้นโครงสร้างสถาปัตยกรรมทำให้ความรู้สึกรอภายในอาคารมี ความสูงใหญ่ โปร่ง มีความกว้างขวาง เหมือนมีโครงสร้างของสถาปัตยกรรมโอบล้อมอยู่ คู่สีและลวดลายมีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้ภาพร่างชิ้นที่ 4 ถูกนำไปพัฒนาต่อเป็นผลงานจริง ส่วนภาพร่างที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกเนื่องจากองค์ประกอบยังไม่สมบูรณ์ มุมมองแคบเกินไปยังสามารถสร้างมิติและความซับซ้อนได้มากกว่านี้ จึงเป็นปัญหาที่นำมาปรับปรุงแก้ไขในภาพร่างชุดที่ 4

3.1.4 ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพที่ 42 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 43 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 4

ภาพที่ 44 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 45 ภาพร่างชิ้นที่ 4 ชุดที่ 4

วิเคราะห์งานชุดที่ 4

ภาพร่างที่ถูกนำไปพัฒนาต่อเป็นผลงานจริง ได้แก่ ภาพร่างชิ้นที่ 1 เนื่องจากองค์ประกอบ โครงสร้างพื้นที่แลความซับซ้อนมากขึ้น ภาพมีที่ว่างมากกว่าชิ้นอื่น รูปทรงและที่ว่างสร้าง องค์ประกอบที่ลงตัว ภาพดูมีมิติมากขึ้น สื่อสารความเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามได้ดี ทำให้ภาพร่าง ชิ้นที่ 1 ถูกนำไปพัฒนาต่อเป็นผลงานจริง ส่วนภาพร่างที่ไม่ได้ถูกคัดเลือก เนื่องจากองค์ประกอบยังไม่ น่าสนใจทำให้การสื่อสารถึงความประทับใจในบรรยากาศและแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม ได้ยังไม่สมบูรณ์

3.2 กระบวนการสร้างงาน

รูปแบบในการนำเสนอผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ มีที่มาจากความประทับใจในบรรยากาศและแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม ความรัก ความศรัทธา ความรู้สึกภายใน เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

3.2.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

1. การศึกษาข้อมูลของข้าพเจ้า คือการสัมผัสและรับรู้ความรู้สึกจากประสบการณ์ตรง ด้วยที่ข้าพเจ้าเติบโตและมีสังคมแวดล้อมในชีวิตประจำวันอยู่กับอิสลาม สืบค้น สอบถามจากผู้รู้รวมถึงอ่านหนังสือและนำข้อมูลมารวบรวมเสริมสร้างความเข้าใจและความถูกต้องมากขึ้น

2. การเก็บบันทึกและรวบรวมข้อมูล ข้าพเจ้าเก็บภาพ โครงสร้าง สถาปัตยกรรมมัซยิด และลวดลายเกอวัลย์พรรณไม้จากสถานที่จริง และจากสื่ออินเทอร์เน็ตรวมถึงหนังสือลวดลายอิสลาม และหนังสือที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะอิสลาม โดยเลือกภาพ โครงสร้างสถาปัตยกรรม และลวดลายที่ข้าพเจ้าประทับใจมาสร้างองค์ประกอบใหม่

3.2.2 ขั้นตอนการประมวลผลความคิดเพื่อการสร้างภาพต้นแบบ

จากข้อมูลที่ทำการศึกษาและรวบรวมภาพต่าง ๆ ข้าพเจ้าเลือกโครงสร้างสถาปัตยกรรม ลวดลายเกอวัลย์พรรณไม้ และทิศทางแสงเงาที่ข้าพเจ้าสนใจ ประทับใจมาจัดองค์ประกอบใหม่ ด้วยลายมือ ปรับโครงสร้างและลวดลายตามความต้องการ กำหนดสีและแสงเงาตามความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อสาร เป็นภาพสะท้อนความประทับใจ ความรู้สึกภายในต่อสถาปัตยกรรมอิสลามมาสู่ความงามทางจิตรกรรม

3.2.3 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ภาพต้นแบบที่มีการกำหนดองค์ประกอบ สัดส่วน สีโดยรวม ที่พร้อมจะนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การลงมือปฏิบัติงานจริง เนื่องจากปฏิบัติงานในแต่ละขั้นมีลักษณะคล้ายกัน ข้าพเจ้าจึงเลือกตัวอย่างกระบวนการสร้างงานขั้นที่ 3 มานำเสนอ โดยมีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้เป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การขยายสัดส่วนภาพต้นแบบมาสู่ขนาดผลงานจริง ภาพต้นแบบขนาด 50×40 เซนติเมตร จากนั้นกำหนดขนาดผลงานจริงด้านใดด้านหนึ่งก่อน ข้าพเจ้ากำหนดความกว้าง 220 เซนติเมตร มีสูตรการหาขนาดผลงานจริงดังนี้ $40 \times 220 \div 50 = 176$ ก็จะได้ขนาดผลงานจริงคือ 220×176 เซนติเมตร

ภาพที่ 46 ภาพแสดงเฟรมผ้าใบที่จึงเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมผ้าใบ(canvas) เป็นผ้าใบเรียบจึงบนโครงไม้

ภาพที่ 47 ภาพแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

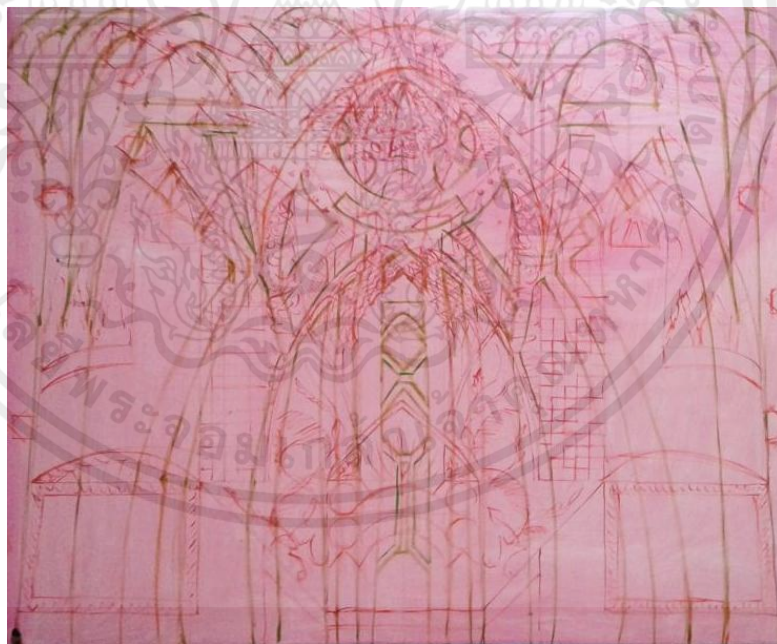
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมอุปกรณ์ คือ สีน้ำมัน จานสี พู่กันแบนและกลมขนาดต่างๆ ลินซีด
ผ้าเช็ดสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 48 ภาพแสดงการรองพื้นเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 รองพื้นผ้าใบด้วยสีอะคริลิก สีที่เลือกในการรองพื้นมาจากการกำหนดโทนสี เพื่อสร้างบรรยากาศโดยรวมของภาพ

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการร่างภาพ

ขั้นตอนที่ 5 ร่างภาพด้วยสีน้ำมันผสมลินซีดเพื่อให้เนื้อสีมีความบาง ลื่น เขียนง่ายเหมาะแก่การร่างภาพ เส้นที่ร่างเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงสร้าง รูปทรง และลวดลายของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 50 แสดงการขึ้นรูปโดยรวม

ขั้นตอนที่ 6 การลงสีรวม ๆ โดยกำหนดสีแปร่งให้สอดคล้องกับทิศทางโครงสร้าง ลวดลาย และแสงเงาของภาพ

ภาพที่ 51 ภาพแสดงการเพิ่มน้ำหนักแสง

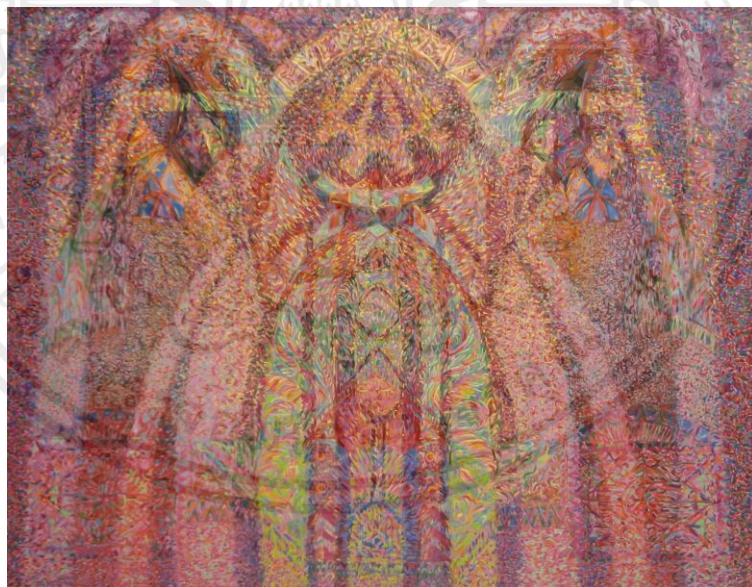
ขั้นตอนที่ 7 เพิ่มน้ำหนักของส่วนที่เป็นแสง เน้นโครงสร้างและลวดลายให้สว่างขึ้นกว่าเงา เลือกใช้สีแสงเช่น สีโทนเหลือง ชมพู ส้ม และแทรกด้วยสีเขียวอ่อนและสีฟ้าเล็กน้อย เพื่อทำให้บรรยากาศของภาพมีชีวิตชีวา ไม่เลี่ยนจนเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 52 ภาพแสดงการเพิ่มน้ำหนักส่วนเงา

ขั้นตอนที่ 8 เพิ่มน้ำหนักส่วนที่เป็นเงาเพื่อทำให้ภาพดูไม่แบนมีมิติมากขึ้น ช่วยลดระยะให้ด้านหน้าเด่นชัดมากขึ้น

ภาพที่ 53 ภาพแสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 8 เพิ่มน้ำหนักส่วนที่เป็นเงาและส่วนแสง เพิ่มสีกลางระหว่างแสงและเงาสร้างความกลมกลืนให้ภาพมีความสมบูรณ์ด้วยสีและทิศทางของแสงที่กำหนดไว้ สร้างความเป็นเอกภาพของตัวชิ้นงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ หัวข้อ “ความประทับใจในบรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการค้นพบแนวความคิดรูปแบบและการแสดงออกทางศิลปะ ข้าพเจ้าแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Element) ซึ่งได้แก่ เส้น (Line) รูปทรง (Form) พื้นผิว (Textures) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) และที่ว่าง (Space) เป็นการวิเคราะห์การจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความงามที่ลงตัวเป็นเอกภาพ (Unity) และส่วนที่สองคือ ส่วนของการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) และความโดดเด่น (Dominance) โดยมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการค้นหาแนวทางและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ความประทับใจในบรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม” สามารถจำแนกวิเคราะห์ผลงานโดยรวมได้ดังนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความประทับใจในบรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม เป็นการบันทึกภาพความงามที่ข้าพเจ้าสนใจ ประทับใจในโครงสร้างของสถาปัตยกรรม ลวดลายเรขาคณิต และลวดลายเถาวัลย์พรรณไม้ของศิลปะอิสลาม เกิดเป็นภาพความจริงชุดใหม่ในรูปแบบความงามทางจิตรกรรม

4.1.2 เนื้อหา (Content)

ข้าพเจ้านำความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการรับรู้และสัมผัสกับบรรยากาศ และแสงเงาของสถาปัตยกรรมอิสลาม ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีผ่านการประกอบสร้างองค์ประกอบใหม่ ด้วยแสงเงารูปทรงเรขาคณิต และลวดลายเถาวัลย์พรรณไม้ที่ข้าพเจ้าประทับใจเป็นเหมือนสมุดบันทึกในแบบฉบับของข้าพเจ้า

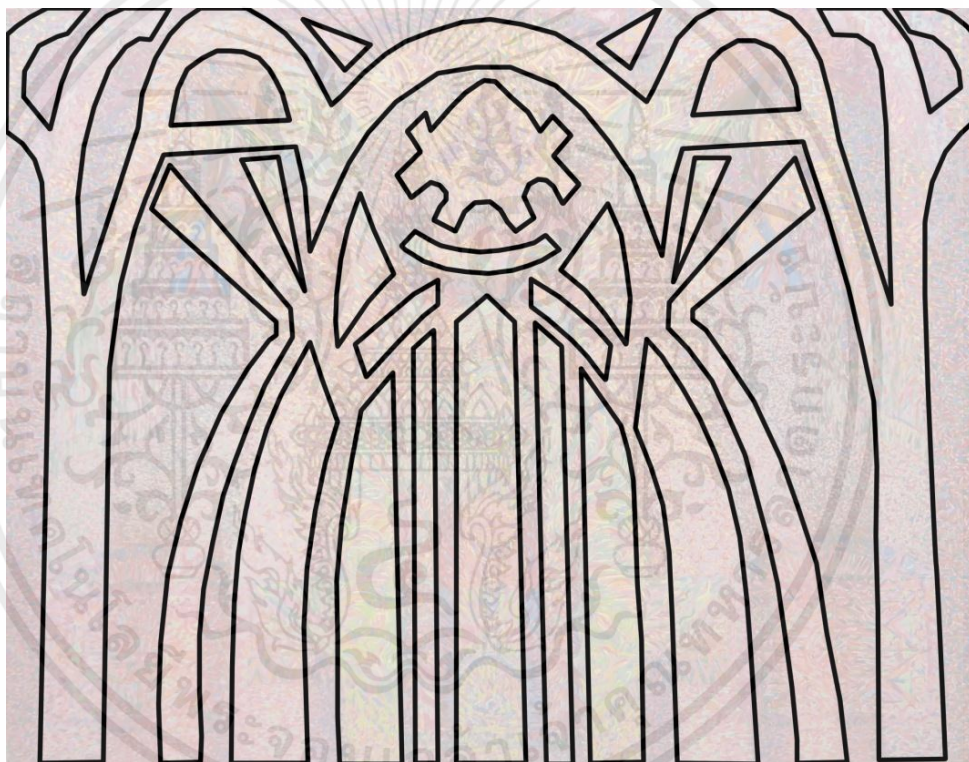
4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกผ่านภาษาจิตรกรรมในรูปแบบอิมเพรสชันนิสม์ การถ่ายทอดความรู้สึกให้แสดงตัวออกมาภายนอกด้วยสุนทรียภาพผ่านทัศนธาตุทางจิตรกรรมในการใช้สี ฝีแปรงร้อยเรียงสร้างลวดลาย พื้นผิวและบรรยากาศในผลงาน

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

4.2.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

เส้น (Line)

ภาพที่ 54 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น

เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของของทัศนธาตุทางศิลปะทุกแขนง และเป็นพื้นฐานของโครงสร้าง และสามารถแสดงความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเอง เส้นในผลงานของข้าพเจ้ามีทั้งเส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียงและเส้นโค้ง จุบรวมสายตาของของภาพอยู่ด้านบน กลางภาพเป็นมุมมองแบบมดมอง (Ant eyes view) เพื่อให้เส้นสร้างระยะ มิติให้กับผลงานให้ความรู้สึกถึงความสูงและกว้างใหญ่ของโครงสร้างของสถาปัตยกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรง (Form)

ภาพที่ 55 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงโครงสร้างสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 56 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรงรายละเอียดในผลงาน

รูปทรงหลักในผลงานของข้าพเจ้า คือ รูปทรงโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม และมีรูปทรงรายละเอียด เช่น ลวดลายเถาวัลย์พรรณไม้ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิว (Texture)

ภาพที่ 57 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดจากสีแปร่ง

ข้าพเจ้าใช้สีแปร่งในการสร้างพื้นผิว เช่น การขีดเส้นด้วยเนื้อสี และจุดสีที่วางเคียงกันและการทับซ้อนกันของชั้นสีหลาย ๆ ชั้น เกิดการรวมตัวกันของสีด้วยสายตาช่วยสร้างบรรยากาศและมิติให้กับผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color)

ภาพที่ 58 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี

สีมีบทบาทสำคัญในงานของข้าพเจ้า เป็นตัวสร้างบรรยากาศและช่วยประสานกันของรูปทรงและโครงสร้าง สีในส่วนของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเป็นส่วนแสงจะใช้สีวรรณะร้อน เช่น สีเหลืองสีส้ม สีชมพู ที่มีคุณสมบัติของความเป็นแสง เลือกใช้สีโทนม่วง น้ำเงิน ที่อยู่ในวรรณะเย็นมาสร้างบรรยากาศส่วนที่เป็นเงาเพื่อสร้างมิติให้ภาพลึกซึ้งมีอากาศอยู่ภายในงาน และใช้สีค่าน้ำหนักกลางระหว่างแสงและเงาช่วยสร้างความเป็นเอกภาพให้ผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำหนักร (Volume)

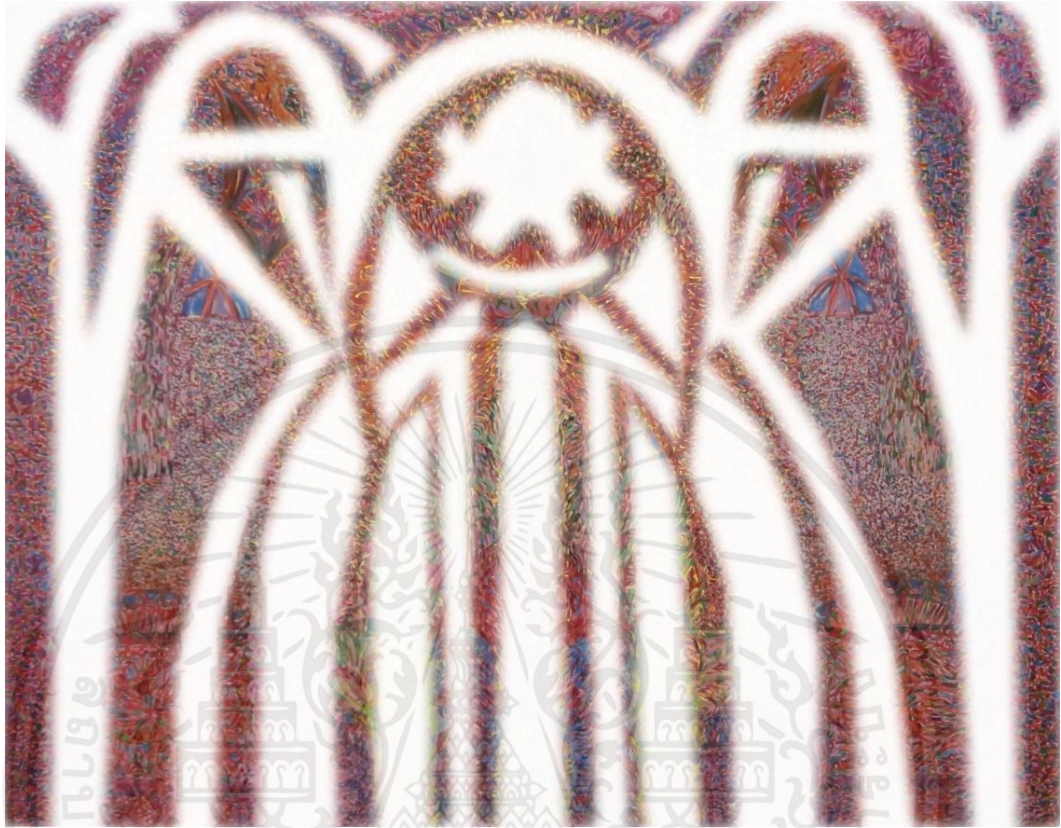

ภาพที่ 59 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนักร

น้ำหนักรช่วยสร้างมิติ ระยะเวลา และเป็นตัวเน้นให้รูปทรงต่าง ๆ เกิดปริมาตร น้ำหนักรในผลงานของข้าพเจ้าการใช้โทนสีเข้ม เป็นตัวสร้างให้ผลงานเกิดมิติและระยะมากขึ้น ทำหน้าที่เป็นเงา น้ำหนักรของเงาเป็นผลึกเน้นให้รูปทรงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่มีค่าน้ำหนักรอ่อนเด่นชัดขึ้นทำหน้าที่เป็นส่วนองแสงที่สว่างตัดกับส่วนเงา ทำให้อรูปทรงโครงสร้างสถาปัตยกรรมชัดเจน เป็นจุดเด่นองผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 60 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง

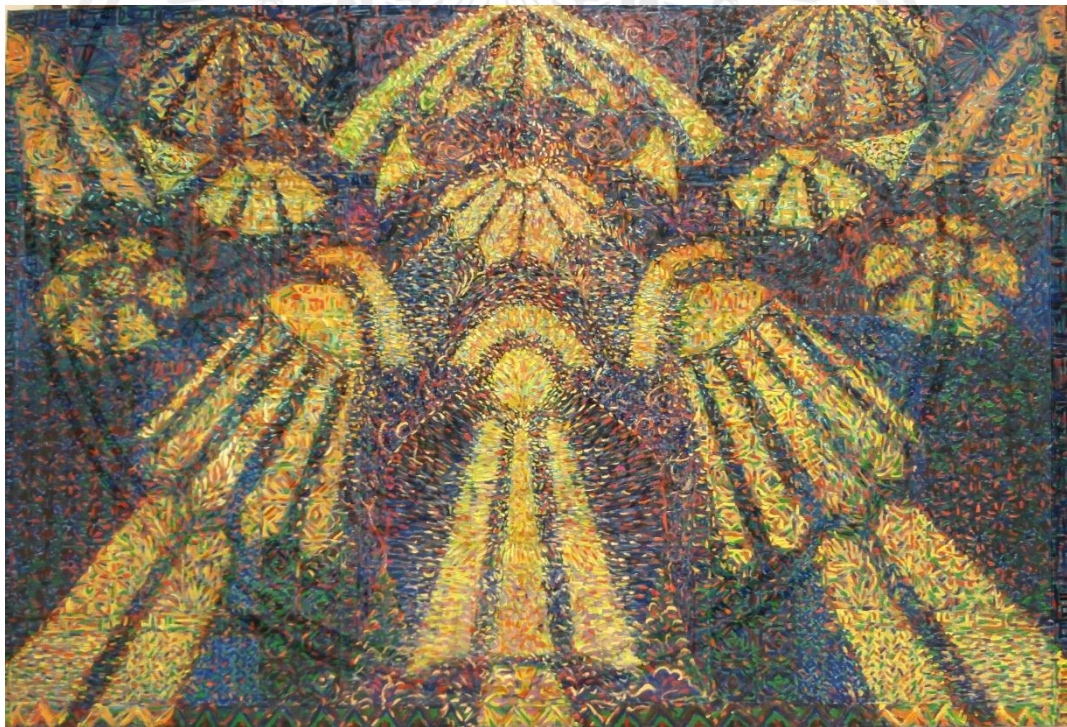
ที่ว่างในผลงานซ้ำพเจ้าคือส่วนของพื้นที่ที่เป็นเงา เป็นตัวกำหนดความลึกของภาพช่วยในการปลักระยะเพื่อให้ผลงานมีอากาศ ทำให้รู้สึกไม่อึดอัดเกินไป เหมือนแสงค่อย ๆ เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศมาปรากฏตาม โครงสร้างของสถาปัตยกรรมในระยะหน้าของผลงาน

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้นประกอบไปด้วยรูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่แสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในศิลปนิพนธ์ดังนี้

4.3.1 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นที่ 1

ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 61 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยสี ผลงานชิ้นที่ 1

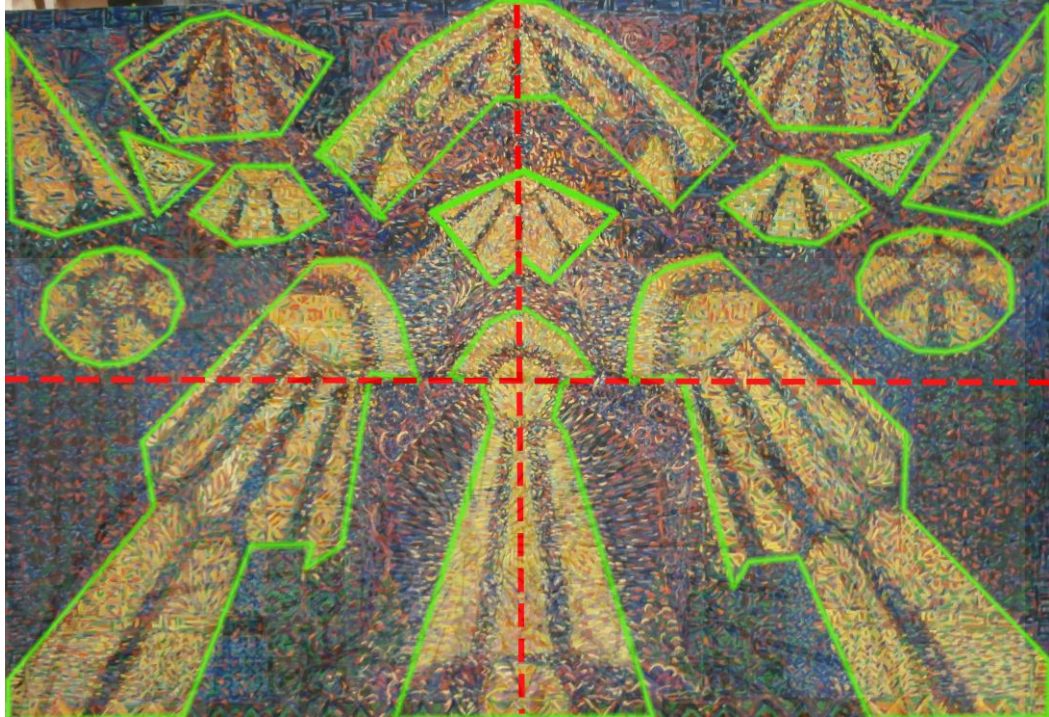
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 62 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยรูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า เกิดความกลมกลืนของสีและรูปทรง ความกลมกลืนของสีข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการกระจายอุณหภูมิของสี เพื่อสร้างความกลมกลืนให้ผลงาน โดยใช้สีชมพูส้ม เป็นสีกลางที่กระจายอยู่ระหว่างแสงและเงา เชื่อมบรรยากาศภายในผลงาน ส่วนโครงสร้างของรูปทรงในภาพ ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการล้อเลียนโครงสร้างทิศทางการจัดวางรูปทรงที่มีความคล้ายคลึงกัน เกิดการซ้ำสร้างความกลมกลืนและเอกภาพให้แก่ผลงาน

ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 63 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 1

การจัดวางดุลยภาพในผลงานของข้าพเจ้าเป็นการจัดวางแบบสมมาตร ซ้ายขวาเท่ากันด้วย โครงสร้างและน้ำหนักของผลงานเพื่อต้องการนำสายตาให้ไปหาจุดเด่นของภาพ เสมือนเป็น มุมมองหนึ่งทีเมื่อเข้าไปในอาคารมัสยิดแล้วแหงนมองด้านบนเพดานเห็นโครงสร้างสถาปัตยกรรม ให้ความรู้สึกถึงการได้รับพลังงานดีและแสงสว่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 64 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1

สัดส่วนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสร้างระยะนำสายตาและมุมมองของภาพ ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแสงและเงา โดยส่วนที่เป็นแสงมีลักษณะของโครงสร้างเป็นสามเหลี่ยมทำหน้าที่เป็นจุดเด่นของภาพ ส่วนเงาเป็นตัวสนับสนุนให้ระยะหน้ามีความเด่นชัดมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นเด่น (Dominance)

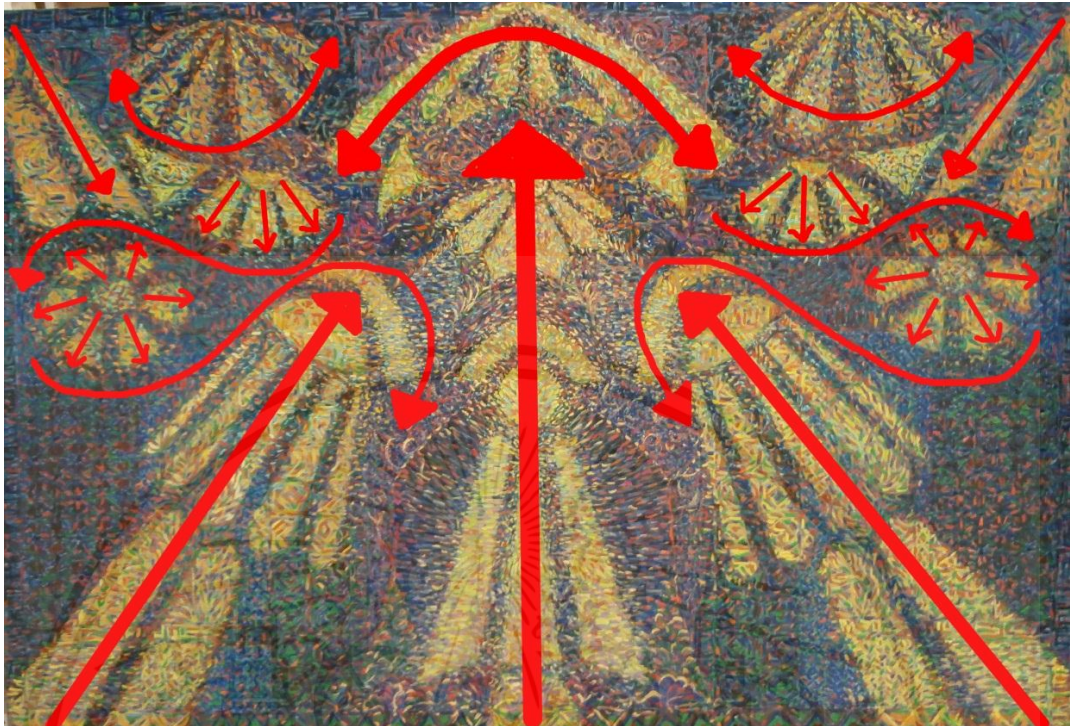

ภาพที่ 65 ภาพแสดงวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานจีนที่ 1

ในผลงานของข้าพเจ้าความเป็นเด่นของภาพคือกลุ่มโครงสร้างของแสงในระยะหน้า เป็นจุดเด่นของผลงานที่ปะทะกับสายตาเป็นอันดับแรก ด้วยทิศทางของรูปทรงที่นำสายตา และค่าน้ำหนักที่สว่างจัดช่วยขั้บเน้นให้โครงสร้างนี้เป็นจุดเด่นของผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 66 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้า เส้นตรง และเส้นเฉียง คือเส้นนำสายตาไปยังโครงสร้างโดมของมัสยิดที่มีขนาดและระยะที่แตกต่างกัน ให้ความรู้สึกถึงความซับซ้อนความลึกเข้าไปของตัวโครงสร้างอาคาร และอีกส่วนคือร่องรอยและจังหวะของฝีแปรงที่เคลื่อนไหวอยู่ในผลงานทำหน้าที่ทั้งสร้างลวดลายและสื่ออารมณ์และความรู้สึกให้กับภาพด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 67 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยสี ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 68 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยรูปทรง ผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า เกิดความกลมกลืนด้วยชุดสี โดยวิธีการกระจายสีเข้าหากัน เกิดการประสานกันของกลุ่มสีและโครงสร้างของรูปทรงในผลงานที่มีลักษณะที่คล้ายกัน แต่ต่างขนาดและการจัดวาง ช่วยให้ผลงานมีความกลมกลืนมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความหลากหลาย (Variety)

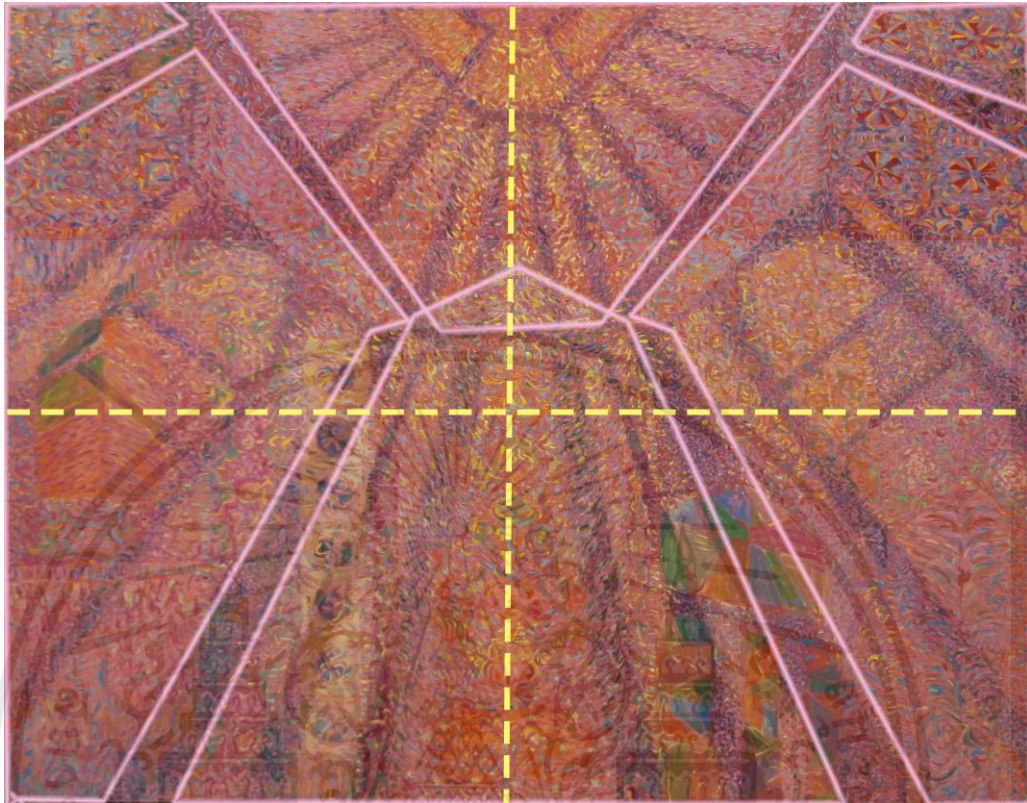

ภาพที่ 69 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 2

ความหลากหลายในผลงานของข้าพเจ้า คือ ความหลากหลายของรูปทรงเรขาคณิตและความหลากหลายของลวดลายเถาวัลย์พรรณไม้ ความหลายนั้นเป็นไปตามทิศทางของโครงสร้างสถาปัตยกรรม ลวดลายในผลงานไม่ซ้ำกัน รวมถึงสีแปร่งที่ปรากฏอยู่ในผลงานก็มีความแตกต่างกันเกิดความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 70 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 2

การจัดวางดุลยภาพในผลงานของข้าพเจ้าเป็นการจัดวางแบบสมมาตร ซ้ายขวาเท่ากันด้วย โครงสร้างรูปทรงและน้ำหนักของสี เพื่อให้องค์ประกอบของภาพนำสายตาให้ไปหาจุดเด่นของภาพ ซึ่งอยู่ตรงกลางด้านบน ตอบสนองต่อความต้องการที่จะสื่อสารความรู้สึกว่าพระเจ้าคอยมองเราอยู่และประทานแสงสว่างลงมาให้กับเรา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 71 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 2

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้าคือรูปทรงของโครงสร้างที่ผลทางด้านมุมมองในผลงาน สัดส่วนของโครงสร้างสีแดงคือส่วนของระยະหน้า สีม่วงคือระยະกลาง และสีน้ำเงินคือระยະหลัง การแบ่งสัดส่วนในลักษณะนี้เพื่อข้บเน้นสายตามายังจุดเด่นตรงกลาง

ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 72 ภาพแสดงวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 2

ในผลงานชิ้นนี้ความเป็นเด่นของภาพคือกลุ่มโครงสร้างของแสง เป็นจุดเด่นของผลงาน ช่วยขยับเน้นให้ส่วนของเงาลึกเข้าไปข้างใน สร้างระยะและมิติ ทำให้ส่วนของแสงเด่นชัดเป็นแสงสว่างให้กับระยະหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 73 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 2

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าคือ ทิศทางการเคลื่อนไหวของเส้นรูปทรง โครงสร้างของสถาปัตยกรรม เป็นทิศทางการเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้สึกถึงความกว้างใหญ่ และสูงโปร่งของโครงสร้างภายในตัวอาคารมัสยิด การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานของข้าพเจ้าสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นที่ 3 ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 74 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยรูปทรง ผลงานชิ้นที่ 3

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า คือ ความกลมกลืนของรูปทรงที่โค้งรับกันเป็นจังหวะ มีที่มาจากโครงสร้างของโดมอาคารมัสยิด ผลงานชิ้นยังมีสีที่ช่วยสร้างความกลมกลืนให้กับภาพ โดย 80% เป็นสีโทนร้อน และอีก 20% คือสี โทนเย็นที่เข้ามาสร้างความขัดแย้งให้กับผลงานเพื่อไม่ให้งานเลี่ยนเกินไป เกิดความขัดแย้งที่กลมกลืนกัน

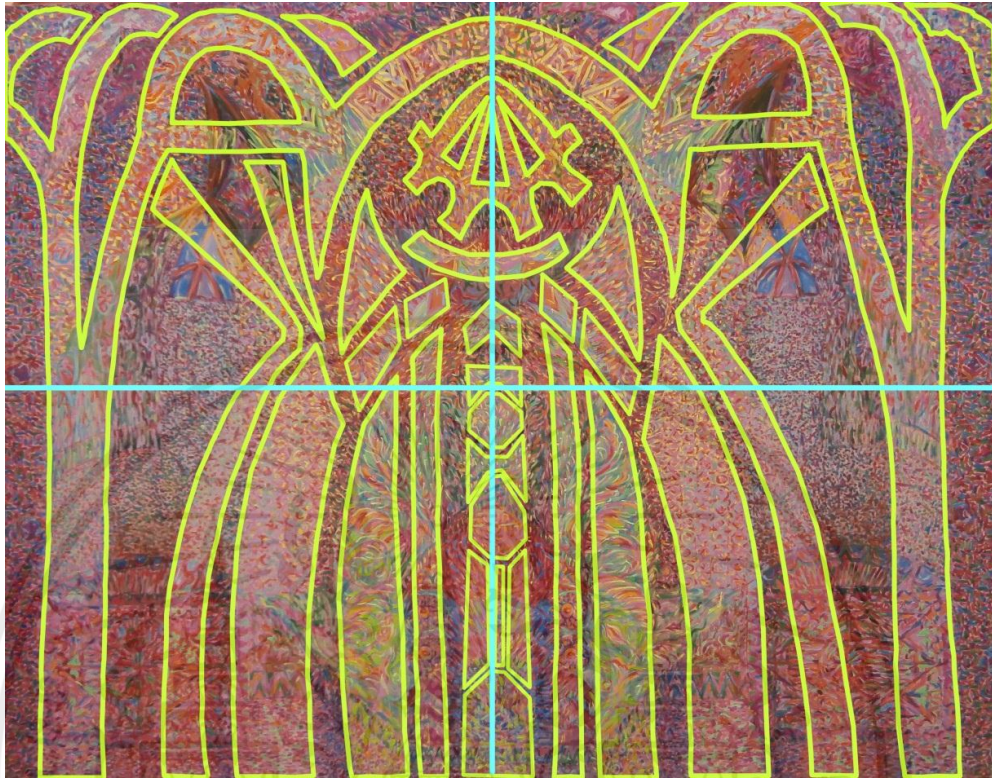
ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่ 75 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 3

ความหลากหลายในผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้าคือ ลักษณะการใช้สีแปร่งที่มีความหลากหลาย เน้นสร้างพื้นผิวและสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับผลงาน รูปทรงและลวดลายเรขาคณิตที่แตกต่างกันกระจายเป็นจังหวะตาม โครงสร้างขององค์ประกอบในผลงาน

ความสมดุล (Balance)

ภาพที่ 76 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นนี้มีการจัดดูลยภาพแบบสมมาตร โครงสร้างสถาปัตยกรรม รูปทรงและลวดลาย เท่ากันทั้งซ้ายและขวา เป็นการจัดภาพเพื่อมุ่งเน้นให้นำสายตาไปหาจุดเด่นกลางภาพ โดยลักษณะ โครงสร้างด้านข้างที่มีความเรียบไม่แสดงรายละเอียดค่อย ๆ บีบเข้าไปหารูปทรงเรขาคณิตที่ที่มี โครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้น การจัดองค์ประกอบของภาพในลักษณะนี้ทำให้รู้สึกถึงความมั่นคง สงบ ปลอดภัยและมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เสมือนการมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเสมอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 77 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานของข้าพเจ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กันในแนวตั้ง ส่วนแนวตั้งสีฟ้า 2 ส่วนจะมีลักษณะที่เหมือนกันเพื่อนำสายตาไปหาส่วนตรงกลางที่เป็นจุดเด่นของภาพ ซึ่งลักษณะโครงสร้างและรูปทรงในส่วนนี้มีขนาดเล็กให้รู้สึกถึงความลึกเข้าไปข้างในมีแสงสว่างแสดงความละเอียดชัดให้แก่ลวดลายอยู่

ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่ 78 ภาพแสดงวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 3

ในผลงานชิ้นนี้ความเป็นเด่นของภาพคือกลุ่มโครงสร้างของแสง เป็นจุดเด่นของชิ้นงาน ช่วยขยับเน้นให้ส่วนของแสงอยู่ในระนาบหน้า และทำให้ส่วนของเงาดูลึกขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 79 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 3

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าจะเคลื่อนไหวไปตามโครงสร้างของสถาปัตยกรรม เริ่มจากเส้นโครงสร้างของเสา นำสายตาไปยังส่วนโดมด้านบน ที่มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลมคว่ำลงเพื่อหยุดเส้นแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกถึงการพุ่งขึ้นไป ให้ม้วนกับลงมายังภาพ กระจายสายตาไปยังทุกส่วนของภาพ

4.3.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นที่ 4

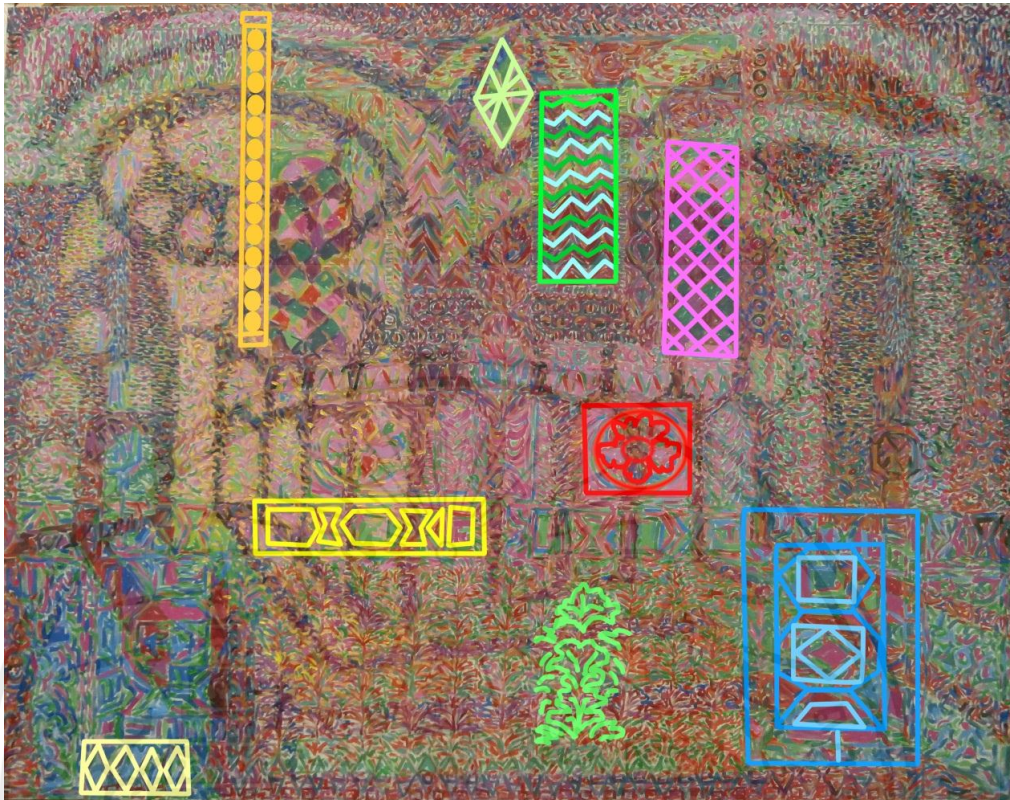
ความกลมกลืน (Harmony)

ภาพที่ 80 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืนด้วยรูปทรง ผลงานชิ้นที่ 4

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า คือ ความกลมกลืนด้วยรูปทรงสีเหลี่ยมที่มีความคล้ายคลึง หลากหลายขนาดสร้างระยะและมีติของภาพ รูปทรงโค้งมนของครึ่งวงกลมมาขัดแย้ง เพื่อสร้างความหลากหลายทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่ 81 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 4

ความหลากหลายในผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้า คือ เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต สีเหลี่ยม สามเหลี่ยม แปดเหลี่ยม และวงกลมที่ประกอบขึ้นเป็นลวดลาย และอีกส่วนคือลวดลายที่มาจาก ลักษณะของเถาวัลย์พรรณไม้ ไม้เถา ไม้ดอก ลักษณะกิ่งก้านของต้นไม้ นานาพรรณ โดยใช้สีและ จังหวะฝีแปรงในการสร้างลวดลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสมดุล (Balance)

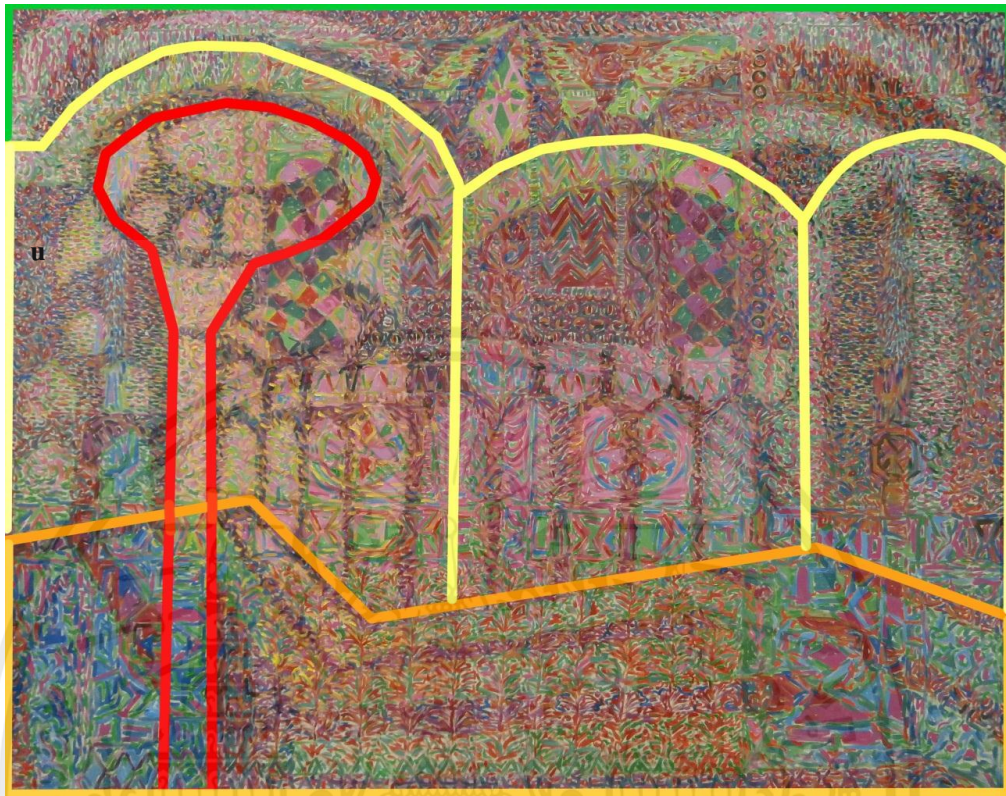

ภาพที่ 82 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 4

การจัดองค์ประกอบในผลงานมีความสมดุลของกลุ่มโครงสร้างที่มีความต่อเนื่อง ฟุ้งซายจะมีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่แสดงรายละเอียดชัดเจน แต่ฟุ้งขวามีลักษณะโครงสร้างที่เล็กแต่มีหลายขนาด จึงทำให้เกิดความสมดุลด้วยสายตา จากการเชื่อมโยงกันของรูปทรงทั้งหมดในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่ 83 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 4

สัดส่วนในผลงานข้าพเจ้าแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามมิติระยะและพื้นที่ของผลงาน 1. เส้นสีแดง ที่เป็นจุดเด่น เป็นลักษณะของโดมในมัสยิด 2. เส้นสีส้ม เป็นพื้นที่ของพื้น 3. เส้นสีเหลือง เป็น ส่วนของผนังในอาคารมัสยิดที่มีระยะเกิดขึ้นอีกจากเส้นนำสายตา 4. เส้นสีเขียว คือเส้นแสดงพื้นที่ของโครงสร้างและบรรยากาศในระยะหลัง ช่วยทำให้ชิ้นงานมีมิติ มีความลึก สร้างความสมบูรณ์ให้กับผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นเด่น (Dominance)

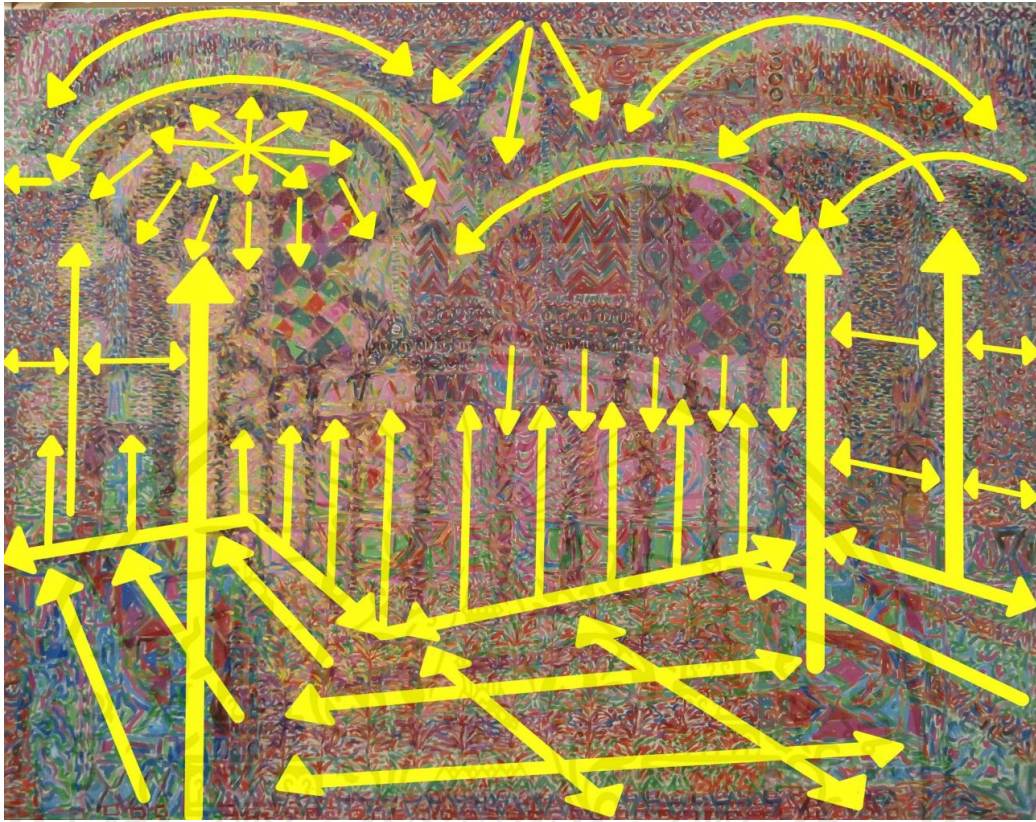

ภาพที่ 84 ภาพแสดงวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 4

ในผลงานชิ้นนี้ความเป็นเด่นของภาพคือกลุ่ม โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็น โคมสูงในระยะหน้า เป็นจุดที่เกิดแสงในผลงานตัดกันส่วนที่มีน้ำหนักเข้มของเงา ทำให้ส่วนนี้เป็นจุดเด่นขึ้นในผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่ 85 ภาพแสดงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 4

ความเคลื่อนไหวในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบของโครงสร้างสถาปัตยกรรมให้มีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกันทั้งผลงาน เส้นแนวตั้งให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรง มั่นคงของโครงสร้าง ทิศทางนำสายตาไปสู่โดมที่เป็นจุดเด่นของภาพ มีทิศทางการเกิดแสงกระจายตัวอยู่รอบบริเวณส่วนเส้นโค้งโดม และมีโครงสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ด้านบนมีขนาดต่างกัน เพื่อสร้างการซ้ำ เกิดความกลมกลืน ถ่ายทอดสายตาให้ไปทั่วทั้งภาพ

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ความประทับใจในบรรยากาศ และแสงเงาของศิลปะอิสลาม” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพความประทับใจในโครงสร้างสถาปัตยกรรม ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายเถาวัลย์พรรณไม้ แสงเงาและบรรยากาศของช่วงเวลาจากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้รับรู้ ชิมชับและเติบโตมากับวิถีอิสลาม ทุกภาพทุกความประทับใจยังคงอยู่ในความทรงจำ การบันทึกความทรงจำด้วยภาพถ่าย วิดีโอ สำหรับข้าพเจ้ายังเก็บความรู้สึก ความประทับใจในสิ่งที่พบเจอยังไม่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงเลือกนำเสนอความประทับใจนั้นแสดงออกผ่านภาษาที่งดงามทางจิตรกรรม โดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะเป็นเครื่องมือในการบันทึกภาพความประทับใจลงบนผืนผ้าใบ เป็นเหมือนสมุดบันทึกความทรงจำที่ดีที่สุดในแบบฉบับของข้าพเจ้า

ผลงานศิลปนิพนธ์นี้เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ได้ผ่านการศึกษา การเรียนรู้ วิเคราะห์ที่ได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาและท่านอาจารย์อื่น ๆ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง นับเป็นช่วงเวลาที่ดีในช่วงเวลาหนึ่งของข้าพเจ้า

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำศิลปนิพนธ์นั้น มีทั้งการทำเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์และตัวผลงาน ควรมีการวางแผนและการจัดการเวลาที่ดี หากไม่วางแผนอาจจะทำให้เกิดการล่าช้าได้ และส่งผลกระทบต่อตัวผลงาน การเรียนรู้และการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจแก่ผู้สนใจ ให้ได้รู้ถึงคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อผลงาน

เอกสารอ้างอิง

Jules Bourgoïn. (1996). **The Decorative Art of Arabia**. Singapore: 1989 Studio Editions.

Pepin van Roojen. (2002). **Persian Designs**. Singapore: Agile Rabbit edition

Peter H. Feist. (2002). **Impressionism**. Slovenia: VG Bild-Kunst, Bonn.

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447637935/>

Retrieved April 25, 2017

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447637932/>

Retrieved April 25, 2017

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925448711179/>

Retrieved April 25, 2017

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447359805/>

Retrieved April 25, 2017

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/545991154797942513/>

Retrieved April 25, 2017

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447311126/>

Retrieved April 25, 2017

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925446530413/>

Retrieved April 25, 2017

[Online]. Available: <https://www.pinterest.com/pin/220957925447637929/>

Retrieved April 25, 2017

Wikipedia. (2017). **ลัทธิประทับใจ**. [Online]. Available: <http://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิประทับใจ>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

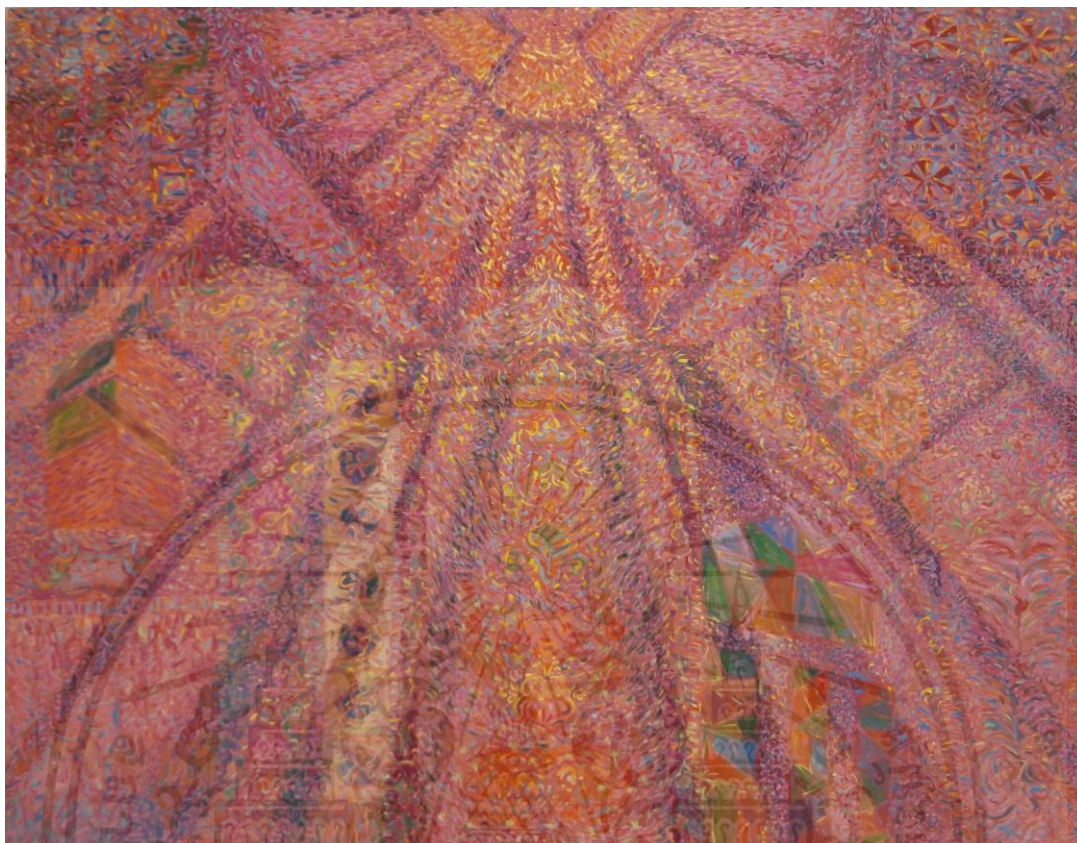

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 86 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน Light of Lift 1
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 200×140 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

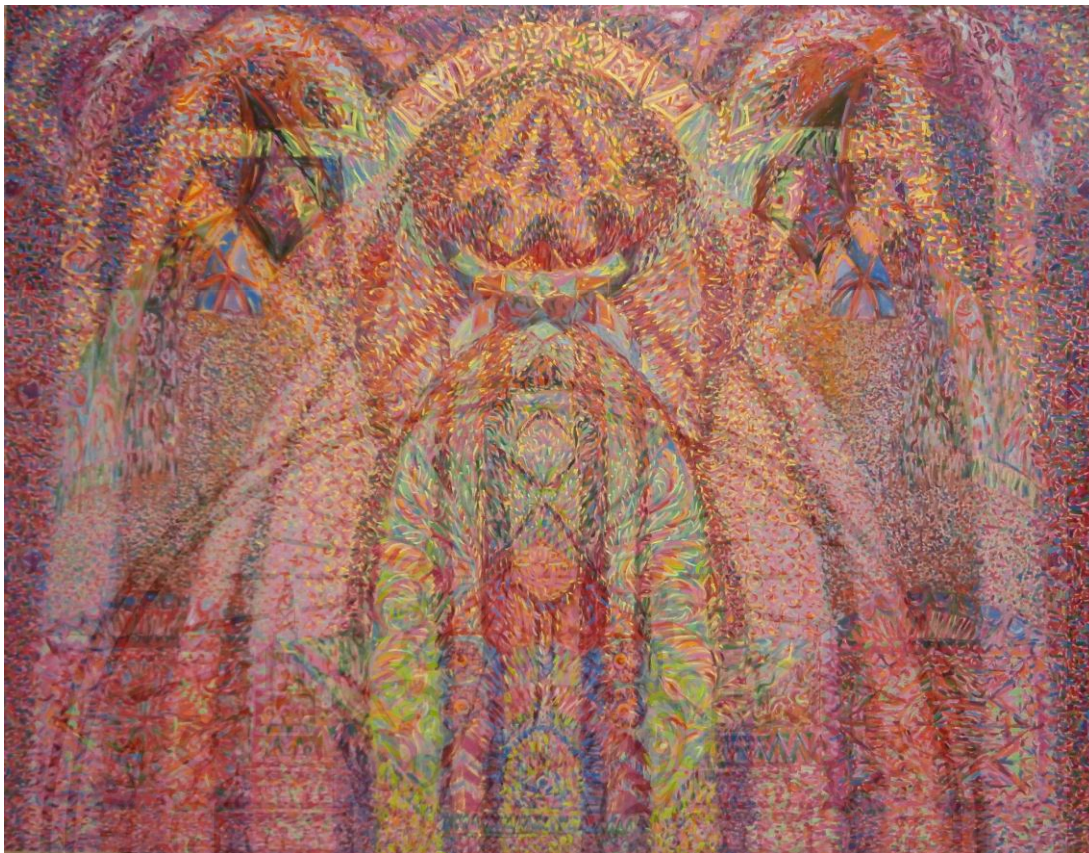
ภาพที่ 87 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน Light of Lift 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200×175 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 88 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน Light of Lift 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 220×175 เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 89 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน Light of Lift 4
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 220×175เซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสาวิณี หม้ายะลี
วัน เดือน ปีเกิด	12 สิงหาคม 2537 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่	293 อ่อนนุช 74/3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	2550 – 2552 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 2553 - 2555 วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2556 – 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้