

สิงห์นักบิด

The Bikers

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2559– 2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

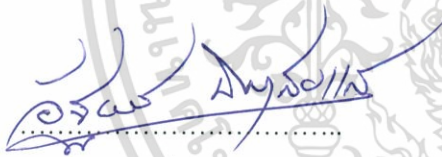
.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มด.โอภาสจรัส นันทวัน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

.....กรรมการ

(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

.....กรรมการ

(อาจารย์ณัฐณรดี บัวลอย)

.....กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันท)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	สิงห์นักบิด
	The Bikers
ชื่อ	นาย เคนพงษ์ อุบลมชาติ
รหัสนักศึกษา	55020485
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2559 - 2560
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ หทัยรัตน์ มณีรัตน์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเดินทางหรือการขนส่งต่างๆ มีการใช้รถมอเตอร์ไซด์จำนวนมาก ที่มีให้เห็นในปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งกีฬาหรือการแข่งขันต่างๆ เพื่อความบันเทิง ทั้งด้วยความชอบต่อมนุษย์ที่มีให้กับรถมอเตอร์ไซด์ปัจจุบันมีมากมาย ส่วนตัวข้าพเจ้าเองมีความชื่นชอบและความใกล้ชิดต่อรถมอเตอร์ไซด์ทั้งที่ได้ใกล้ชิดในตอนที่วัยเด็ก ทั้งด้วยครอบครัวของข้าพเจ้าเองก็มีกิจการร้านที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซด์ด้วย ข้าพเจ้านั้นจึงได้มีความสนใจที่จะนำเรื่องที่ใกล้ตัวนี้มาเป็นแนวทางในการสร้างงานศิลปะในเชิงจิตรกรรม ด้วยการที่ได้ผ่านการเรียนทางด้านนี้มา ตัวข้าพเจ้าเองเลยมีความคิดที่จะผนวก 2 สิ่งนี้เข้าด้วยกัน ในการหยิบเรื่องราวการแข่งขันรถมอเตอร์ไซด์มาเป็นต้นแบบในการสร้างงานซึ่งต้นแบบรวมๆ ของภาพก็จะเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซด์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “สิงห์นักบิด” ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของศิลปะลัทธิฟิวเจอร์ริสม์ ผ่านงานจิตรกรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความชื่นชอบในรถมอเตอร์ไซด์ของข้าพเจ้า ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าต้องการที่จะพูดแทนรูปแบบสู่ตัวงานจิตรกรรมและใช้ภาษาของความเป็นจิตรกรรมวิธีการและเทคนิคต่างๆ มาประกอบรวมกันเป็นผลงานจิตรกรรมชุดนี้ขึ้นมา

ตัวผลงานแสดงออกถึงอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวของรถมอเตอร์ไซด์ท่าทางและการแสดงออกของภาพต้นแบบ ทั้งยังเป็นการค้นหาแนวทาง วิธีการเฉพาะ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อไปในอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

การสร้างสรรคงานศิลปนิพนธ์นี้ของข้าพเจ้า ได้สำเร็จลุล่วงด้วยการสนับสนุนและการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากบิดามารดา รวมทั้งอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ชี้แนะให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

คุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้บิดามารดาอันเป็นที่รัก และเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่งแก่ข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับ	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	7
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	11
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์	12
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	12
3.2 กระบวนการสร้างงาน	20
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	24
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	24
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	26
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	32
บทที่ 5 บทสรุป	40
เอกสารอ้างอิง	41
ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์	43
ประวัติผู้เขียน	48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. ภาพผลงานของ Marcel Duchamp	5
2. ภาพผลงานของ Carlo Carrà	5
3. ภาพผลงานของ Carlo Carrà	6
4. ภาพผลงานของ Umberto Boccioni	6
5. ภาพ Gerhard Richter	7
6. ภาพผลงานของ Gerhard Richter	8
7. ภาพผลงานของ Gerhard Richter	8
8. ภาพ Conor Harrington	9
9. ภาพผลงานของ Conor Harrington	10
10. ภาพผลงานของ Conor Harrington	10
11. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 1	12
12. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 1	13
13. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1 (เป็นภาพที่นำไปสร้างสรรค์จริง)	13
14. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 2	14
15. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 2 (เป็นภาพที่นำไปสร้างสรรค์จริง)	15
16. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 2	15
17. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 3	16
18. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 3 (เป็นภาพที่นำไปสร้างสรรค์จริง)	17
19. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 3	17
20. ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 4	18
21. ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 4 (เป็นภาพที่นำไปสร้างสรรค์จริง)	19
22. ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 4	19
23. ภาพกระบวนการสร้างงาน ชั้นตอนที่ 1	20
24. ภาพกระบวนการสร้างงาน ชั้นตอนที่ 2	21
25. ภาพกระบวนการสร้างงาน ชั้นตอนที่ 3	21
26. ภาพกระบวนการสร้างงาน ชั้นตอนที่ 4	22
27. ภาพกระบวนการสร้างงาน ชั้นตอนที่ 5	23
28. ภาพกระบวนการสร้างงาน ชั้นตอนที่ 6	23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

29. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบจากผลงานชั้นที่ 1	32
30. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบจากผลงานชั้นที่ 2	34
31. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบจากผลงานชั้นที่ 3	36
32. ภาพวิเคราะห์ห้องค้ำประกอบจากผลงานชั้นที่ 4	38
33. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	44
34. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	45
35. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	46
36. ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	47

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

การที่ได้ใกล้ชิดและชื่นชอบกับรถมอเตอร์ไซค์และได้ศึกษาในทางด้านงานศิลปะต่างๆ ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจึงเกิดความชอบต่อการทำงานศิลปะในทางด้านต่างๆ อย่างมากมาย กระบวนการที่หลากหลายและตัวเทคนิคการทำจิตรกรรมในรูปแบบต่างๆ จึงหยิบเอาทั้งสองเรื่องระหว่างความชอบกับความรู้ที่ได้รับจากการเรียนจิตรกรรมและเทคนิคต่างๆ ที่ข้าพเจ้านั้นได้เรียนรู้ จึงเกิดเป็นแนวความคิด ในการสร้างผลงานขึ้นมาจิตรกรรมในชุดๆ นี้ ที่เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองได้มากที่สุด เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ที่ได้รับชมผลงานในชุดๆ นี้

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันการเดินทางหรือการขนส่งต่างๆ มีการใช้รถมอเตอร์ไซค์จำนวนมาก ที่มีให้เห็นในปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งกีฬาหรือการแข่งขันต่างๆ เพื่อความบันเทิง ทั้งด้วยความชอบต่อมนุษย์ที่มีให้กับรถมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันมีมากมาย ข้าพเจ้าเองมีความชื่นชอบและความใกล้ชิดต่อรถมอเตอร์ไซค์ทั้งที่ได้ใกล้ชิดในตอนวัยเด็ก ทั้งด้วยครอบครัวของข้าพเจ้าเองก็มีกิจการร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วย ข้าพเจ้านั้นจึงได้มีความสนใจที่จะนำเรื่องที่ใกล้ตัวนี้มาเป็นแนวทางในการสร้างงานศิลปะในเชิงจิตรกรรม ด้วยการที่ได้ผ่านการเรียนทางด้านนี้มาข้าพเจ้าเองจึงมีความคิดที่จะผนวก 2 สิ่งนี้เข้าด้วยกัน ในการหยิบเรื่องราวการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นต้นแบบในการสร้างงานซึ่งค้นแบบรวมๆ ของภาพก็จะเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์

เรื่องของงานศิลปะศิลปินที่สร้างผลงานจิตรกรรมนั้น ก็อยากที่จะนำเสนอผลงานการรับรู้ในด้านต่างๆ มากมาย ข้าพเจ้าได้เลือกเรื่องการเมืองซึ่งทำให้เกิดแรงปะทะแก่ผู้ที่รับชมผลงาน การเลือกที่จะสร้างผลงานนั้นจึงต้องเลือกที่จะใช้ องค์ประกอบต่างๆ ในด้านศิลปะการหยิบภาพต้นแบบมาจึงมีความสำคัญมากต่อการสร้างผลงาน ทั้งด้วยขนาดของงานที่จะออกมาจึงต้องมีขนาดเท่าของจริงซึ่งจะทำให้ภาพนั้น มีความน่าสนใจที่เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นเองระยะของการมองหรือการรับรู้จึงมีส่วนสำคัญต่อการที่จะนำเสนองานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามีความสนใจภาพหรือฉากบางฉากจากในภาพยนตร์ซึ่งใช้เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ (Stop motion) ด้วยการใช้นี้เองข้าพเจ้าจึงได้มีแนวความคิดต่อการสร้างงานจิตรกรรมขึ้นมา และเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นั้นเองก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและสนใจเป็นอย่างมากจึงเลือกที่จะเอาความชื่นชอบในเรื่องนี้และความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคของภาพจากภาพยนตร์ จึงได้เกิดเป็นแนวคิดในการริเริ่มทำงานจิตรกรรมชุดนี้ขึ้นมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะนำเสนอตัวรูปแบบจิตรกรรมในการสร้างภาพที่แสดงออกการประทับใจเหตุการณ์ๆ หนึ่งหรือจะอธิบายไปถึงเรื่องของศิลปะในรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหว ไม่เน้นความเหมือนจริงอย่างมากนักก็คือลัทธิศิลปะฟิวเจอริสม์ (Futurism) ด้วยความเป็นพื้นผิวหรือภาพในรูปแบบจิตรกรรมที่แสดงถึงอารมณ์ โดยการเลือกใช้ภาพของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ (Oil painting on canvas) ในรูปแบบของการฝีแปรง (Brush stroke) ที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นเนื้อสีหรืออาจจะเป็นการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มาใช้ปาดลงไปบนภาพให้เกิดความรู้สึกใหม่แก่ตัวรูปภาพ ซึ่งภาพก็จะแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาพนิ่ง หรือ ภาพถ่ายจากตัวต้นแบบนั่นเอง ซึ่งตัวบุคคลที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในการสร้างผลงาน จะมีลัทธิที่สัจกว่าก่อนข้างจะเป็นลัทธิสังเคราะห์ ที่ไม่ได้การผสมสีให้เข้ากันมากนัก จึงมีความแตกต่างจากสีจริงที่เราได้รับรู้จากสภาพแวดล้อมจริงๆ แม้กระทั่งการลดหรือ ตัดทอนรายละเอียดต่างๆ ในภาพ ซึ่งหากมองดูผลงานใกล้ๆ แล้ว ก็จะแสดงให้เห็นเป็นภาพที่ค่อนข้างเป็นแนวกึ่งนามธรรม (Semi-abstract)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำเสนอรูปแบบของการใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบด้วยวิธีการใช้ฝีแปรง และเทคนิคการปาดสี ให้เกิดความน่าสนใจกับตัวภาพ
2. เพื่อนำเสนอเรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจ กระบวนการสร้างผลงานและการผนวกความสนใจในตัวรูปแบบของแนวคิดที่ได้รับอิทธิจากภาพยนตร์มาใช้กับงานจิตรกรรม
3. เพื่อนำเสนอการใช้เทคนิคและการแสดงออกทางการจิตรกรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ต่อผู้ที่ได้รับชมผลงาน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ด้านเนื้อหา

การใช้ภาพของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ที่แสดงให้เห็นถึงภาพของความเร็ว ท่าทางและกิจกรรมต่างๆ ของจุดเด่นในภาพมาเป็นต้นแบบในการสร้างผลงานจิตรกรรม

2. ด้านรูปแบบ

แสดงออกถึงภาพการเคลื่อนไหวของรถมอเตอร์ไซค์โดยใช้ชุดสีหรือเทคนิคในการปาดสีซึ่งทำให้ภาพสามารถที่จะสื่ออารมณ์ของความเคลื่อนไหวในภาษาของจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ด้านเทคนิค

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบด้วยการเทคนิคการใช้สีและการปาดสีออกให้ได้ลักษณะของความเป็นผิวที่แตกต่างจากการวาดโดยใช้พู่กัน เพื่อสร้างให้ตัวภาพนั้นมีอารมณ์ร่วมกับความเป็นต้นแบบและให้ความรู้สึกต่อความเร็วหรือภาพเคลื่อนไหว

4. จำนวนผลงาน

ผลงาน 4 ชิ้น

4.1 ขนาด 200 x 250 เซนติเมตร

4.2 ขนาด 200 x 250 เซนติเมตร

4.3 ขนาด 200 x 250 เซนติเมตร

4.4 ขนาด 200 x 250 เซนติเมตร

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

2.1 อิทธิพลที่ได้รับ

ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบของภาพของความเร็ว หรือการเคลื่อนไหว ซึ่งภาพต้นแบบนั้นเองก็ได้ใช้ภาพจากการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์จริงๆ ในส่วนตัวแล้วมีทั้งความชื่นชอบและการที่ได้ใกล้ชิดรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันก็ถือได้ว่าพาหนะหลักที่เราต้องใช้งานด้วยความชอบนี้เอง ทำให้ข้าพเจ้านั้นสนใจที่จะนำมาเป็นตัวต้นแบบในการสร้างงานจิตรกรรม

อนึ่งการที่ข้าพเจ้าได้เรียนศิลปะจึงทำให้ได้รับการเรียนรู้ถึงยุคสมัย และลัทธิต่างๆ ของการสร้างงานศิลปะอย่างมากมายและวิธีการต่างๆ ที่จะนำมาประกอบสร้างเป็นผลงานขึ้นมา

ลัทธิของการสร้างงานศิลปะที่ได้รับอิทธิพล ก็คือการสร้างงานศิลปะแบบฟิวเจอร์ริสม์ ซึ่งรูปแบบหลักๆ ของความสำคัญของลัทธินี้ก็คือ การใช้ความเคลื่อนไหวต่างๆ มาสร้างเป็นผลงาน ซึ่งถือว่าเป็นอิทธิพลที่มีต่อตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก โดยส่วนมากศิลปินที่ทำงานในลัทธินี้ก็จะใช้เรื่องราวใกล้ตัวต่างๆ หยิบมาสร้างผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพของมนุษย์หรือสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีเคลื่อนไหว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับศิลปะในลัทธิอื่นๆ ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการสร้างผลงานที่แตกต่างของตัวเองอย่างเช่น การที่เราวาดรูป รูปหนึ่งนั้นก็ต้องการที่จะแสดงรูปทรงหรือความสวยงามที่มันยังคงอยู่ของต้นแบบหรือตัวแบบ แต่ในการสร้างผลงานของศิลปะฟิวเจอร์ริสม์นี้เองเน้นก็คือการทำให้ภาพนั้นดูเคลื่อนไหวหรือไม่หยุดนิ่ง ซึ่งบางภาพที่เราเห็นก็อาจจะเป็นภาพรูปทรงที่แปลกไปกว่ารูปทรงเดิมอย่างมาก กระนั้นเองก็มีความสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งตัวศิลปินเองก็ต้องการแสดงความเคลื่อนไหว จังหวะ หรือรูปทรงที่ทำให้ผู้ที่รับชมได้จินตนาการต่อไปถึงอารมณ์ อีกรวมหนึ่งที่อยู่ในภาพหรือในตัวเหตุการณ์นั้นๆ โดยผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมรูปภาพผลงานและข้อมูลต่างๆ มา มีดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพผลงานของ Marcel Duchamp

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Nude_Descending_a_Staircase,_No._2#/media/File:Duchamp_-_Nude_Descending_a_Staircase.jpg

ภาพที่ 2 ภาพผลงานของ Carlo Carrà

ที่มา : <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/wwi-dada/art-great-war/a/carlo-carr-funeral-of-the-anarchist-galli>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3 ภาพผลงานของ Carlo Carrà

ที่มา : <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/wwi-dada/art-great-war/a/carlo-carr-funeral-of-the-anarchist-galli>

ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ Umberto Boccioni

ที่มา : http://www.theartstory.org/images20/works/boccioni_umberto_2.jpg

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ได้รับอิทธิพลจากศิลปินชื่อ Gerhard Richter ศิลปินชาวเยอรมัน Gerhard Richter เป็นศิลปินที่มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาช่วย ในการสร้างผลงานจิตรกรรมให้ออกมาในรูปแบบภาพที่มีความเคลื่อนไหว ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ไว้สำหรับปาดสีไปในทิศทางต่างๆ ทำให้ความละเอียดของภาพนั้นถูกลดทอนลงไป โดยการปาดสีนั้นก็ต้องคำนึงถึงทิศทางหรือความเร็ว น้ำหนักของมือ กระทั่งของแม่นยำในการที่จะปาดให้ตัวชุดสีนั้นออกไป ซึ่งงานของ Gerhard Richter ส่วนใหญ่ก็จะแสดงให้เห็นการทำร้ายความเป็นภาพต้นแบบให้เกิดอารมณ์ใหม่ อารมณ์หนึ่งของภาพอีกด้วย

ซึ่งการใช้อุปกรณ์อื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในงานจิตรกรรมนี้ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจในการหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จะเข้ามาใช้ร่วมกับผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันชุดนี้ โดยการใช้เทคนิคการปาดสีออกนี้ก็ทำให้งานจิตรกรรมของข้าพเจ้าแตกต่างออกไปจากการที่ใช้แค่พู่กันในการทำงานเป็นอย่างดี

ภาพที่ 5 (Gerhard Richter)

ที่มา : <http://www.newsoftheartworld.com/wp-content/uploads/2014/08/Gerhard-Richter-06-06-2012.jpg>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ Gerhard Richter

ที่มา : <https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-19801984-29/dutch-sea-battle-4590>

ภาพที่ 7 ภาพผลงานของ Gerhard Richter

ที่มา : [https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/aeroplanes-19/jet-fighter-](https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/aeroplanes-19/jet-fighter-5479)

5479

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ได้รับอิทธิพลจากศิลปินชื่อ Conor Harrington ซึ่งตัวของ Conor Harrington เป็นศิลปินที่สร้างผลงานทั้งบนเฟรมและสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบของศิลปะข้างถนนซึ่งตัวรูปแบบงานเองก็มีความเหมือนจริงสูงมาก ทั้งด้วยลักษณะของงานที่ถูกใช้พื้นที่ ดึง อาคารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นเหมือนเฟรม เฟรมหนึ่งที่จะวาดผลงานลงไป ด้วยตัวภาพนั้นก็จะมีการทำลายความเป็นต้นแบบของภาพให้ภาพนั้นเกิดอารมณ์ความรู้สึกใหม่ออกมาอย่างเช่นกัน ทั้งด้วยเทคนิคต่างๆแม้กระทั่งการที่ปล่อยพื้นที่ ในภาพให้มีความขาดหายไปของจุดเด่นหรือปล่อยให้สีมีการหยดย้อยหรือไหลลงมาจากตัวภาพตามความต้องการ ซึ่งทำให้ตัวภาพนั้นแสดงออกอารมณ์ได้ต่างไปอีกรูปแบบ

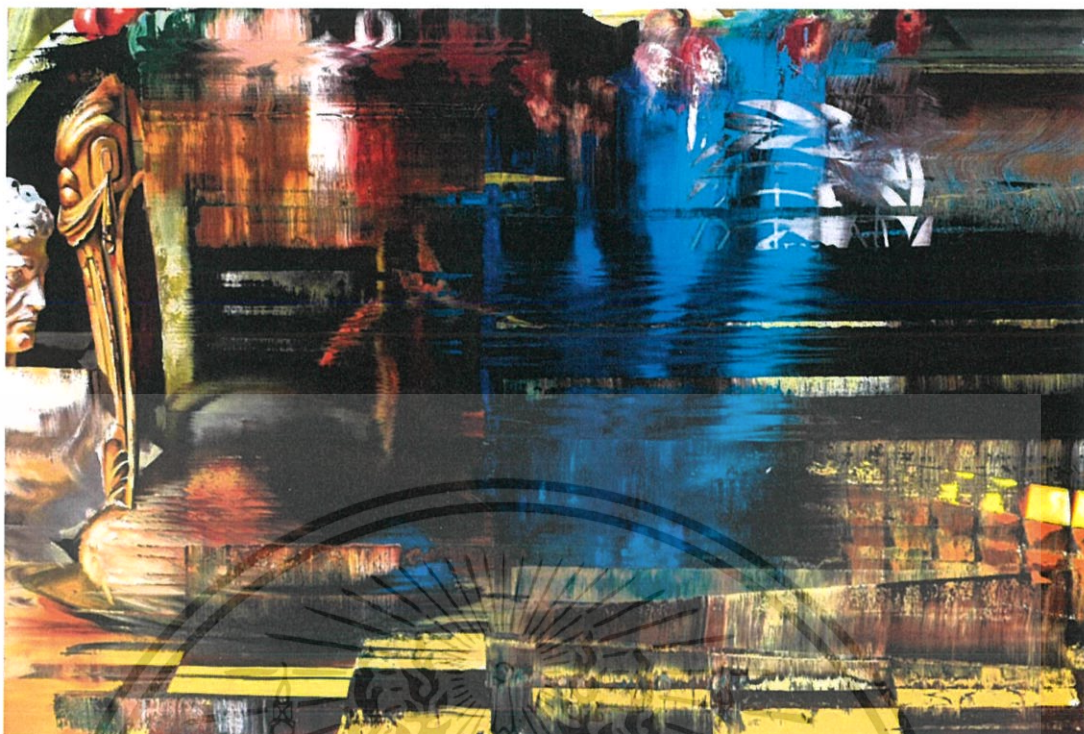
ข้าพเจ้าสนใจการวางรูปด้วยการปล่อยหรือทิ้งจังหวะของภาพให้เกิด พื้นที่ ซึ่งทำให้ตัวภาพนั้นเกิดความน่าสนใจอย่างมากขึ้น หรือแม้กระทั่งจะเป็นอิริยาบถต่างๆ ของตัวภาพต้นแบบนั้นก็ทำให้รู้สึกถึงภาพของการรับรู้จากของมอง ได้อย่างมากขึ้น

ภาพที่ 8 (Conor Harrington)

ที่มา : <http://www.independent.ie/entertainment/theatre-arts/irish-artist-conor-harrington-outsells-banksy-at-london-auction-30966698.html>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 9 ภาพผลงานของ Conor Harrington

ที่มา : <http://www.conorharrington.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Unveiling-Crop.jpg>

ภาพที่ 10 ภาพผลงานของ Conor Harrington

ที่มา : http://dev.wall-therapy.com/2015/wp-content/uploads/cnhk-slideshow/Harrington_2013ElCaminoMural.png

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้ทำงานจิตรกรรมชุดนี้จากการที่ตัวของข้าพเจ้าเองนั้น ได้มีความชอบ ความผูกพัน จากการทำกิจกรรมของตัวเองหรือสังครอบข้างก็มีส่วนที่ทำให้ข้าพเจ้าเองเกิดถึงความสนใจที่จะเอา ความชอบและความรู้ในทางด้านงานจิตรกรรมนี้มาผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการใช้เรื่องมาก่อนข้างมีความ เป็นเรื่องส่วนตัวนั้น ข้าพเจ้าจึงพยายามที่จะทำให้คนอื่นๆ เข้าใจและรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้า แสดงออกในผลงานจิตรกรรมชุดนี้ก็คือการภาพของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์นี้เองและบวกด้วย เทคนิคต่างๆ ในการสร้างผลงานจิตรกรรม ก็ทำให้ผลงานนั้นสามารถเป็นรูปภาพที่เราสามารถ เข้าใจกันได้โดยง่าย ด้วยอารมณ์ อิริยาบถต่างๆ จากในภาพนั่นเองโดยที่ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ ลักษณะความเป็นภาพที่แสดงออกมาแบบลัทธิฟิวเจอร์ริสม์นี้เองเป็นหลัก ซึ่งลักษณะงานแบบ ฟิวเจอร์ริสม์นี้จะถูกใช้ในภาพที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวจะมีการใช้เรื่องของตัดทอนรายละเอียด ต่างๆ จากต้นแบบเพื่อทำให้ภาพเกิดการรับรู้ที่แตกต่างออกไปจากภาพเหมือนจริงทุกๆ ไป โดยความเป็นภาพที่ค่อนข้างมีความเบลอ รายละเอียดของภาพที่ถูกกลดทอนไปและเส้นขอบของสิ่ง ต่างภายในภาพที่ถูกปิดหรือเกลี่ยให้สีเข้าหากันหรือการเลือกใช้เส้นที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันก็ สามารถทำให้ภาพส่งผลต่อผู้ที่ได้รับชม

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากความชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ของตัวข้าพเจ้าผนวกกับการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการ วิธีการต่างๆ ในการทำงานศิลปะ โดยการใช้เครื่องมือที่ประยุกต์นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ได้เกิดความรู้สึกในอีกแบบหนึ่งของภาษาในงานจิตรกรรมและยังคำนึงถึงองค์ประกอบในทางงานจิตรกรรม เช่น สี น้ำหนัก จุดเด่น จุดรอง และองค์ประกอบโดยรวมของภาพ ส่วนการดำเนินงานในภาคปฏิบัตินั้นประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างภาพร่างและนำเสนอต่อคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาภาพร่างเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้

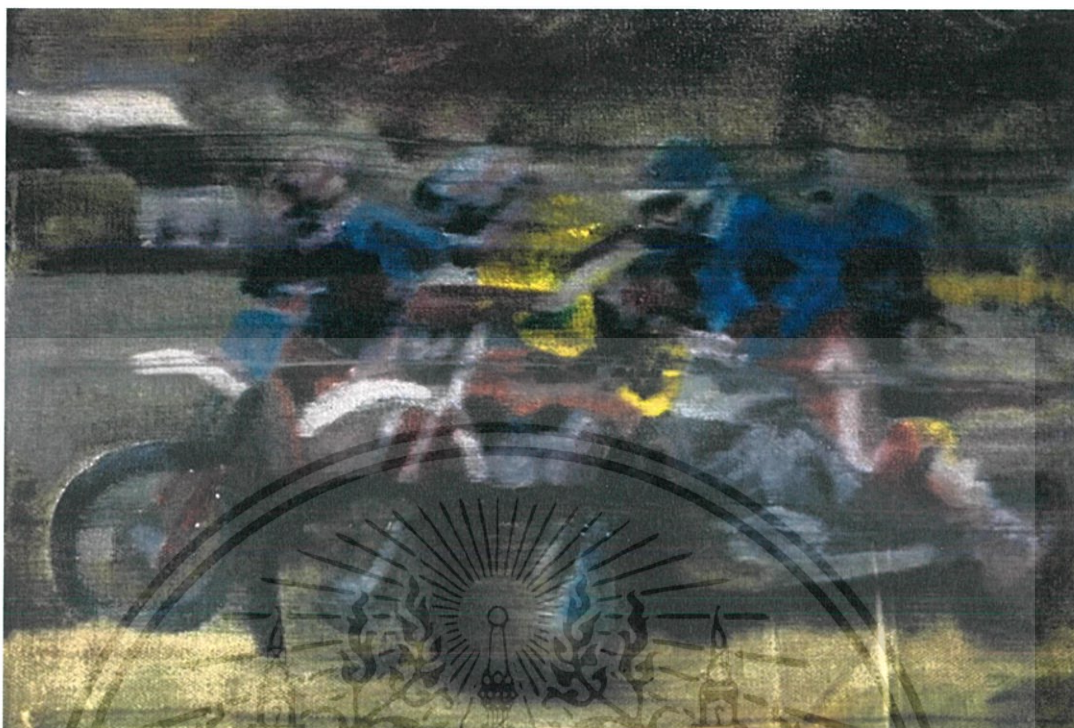
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่างชุดที่ 1

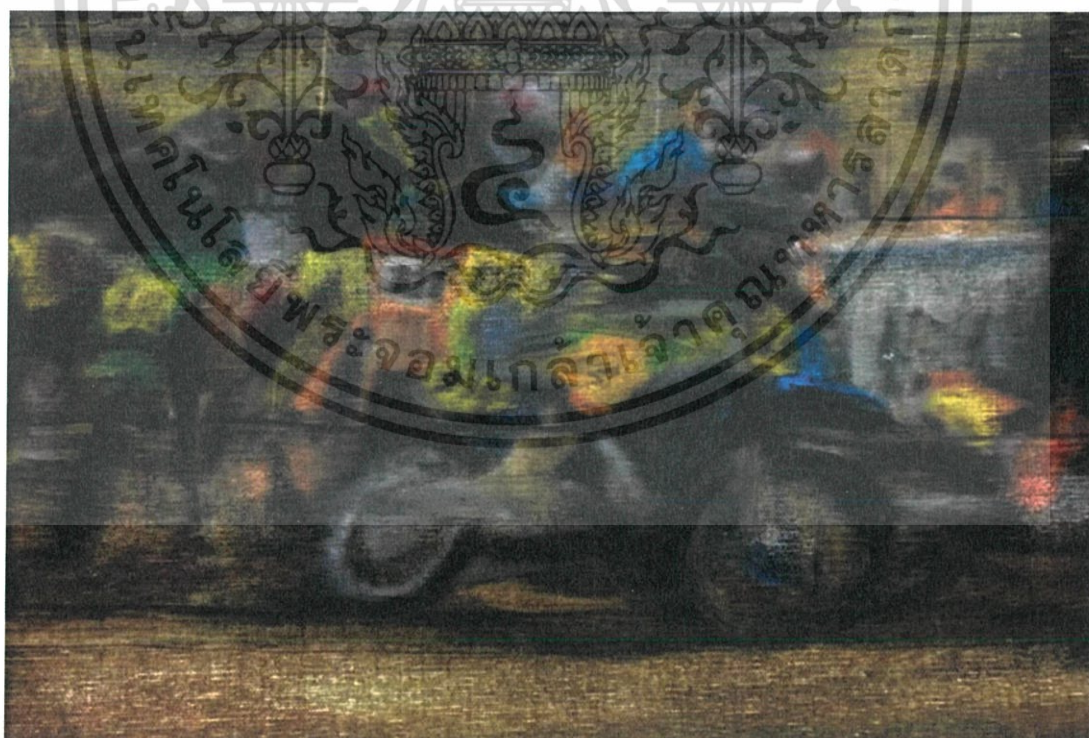

ภาพที่ 11 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 12 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 1

ภาพที่ 13 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพร่างชุดที่ 1 ในภาพรวมข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานจำนวน 3 ชิ้น ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปทั้งด้านองค์ประกอบของภาพ ชุดสีที่ใช้ในแต่ละชิ้น ผลงานในทุกชิ้นก็จะมีมีการแสดงออกค่อนข้างคล้ายเคียงกัน ซึ่งมีการใช้การปาด เช็ดและพู่กันในการระบายลงผืนผ้าใบแคนวาสด้วยเทคนิคสีน้ำมัน โดยการใช้การระบายในรูปแบบของทีแปร่ง ให้ได้ความรู้สึกถึงภาพที่มีความเคลื่อนไหวในแบบลัทธิศิลปะฟิวเจอร์ริสม์โดยเลือกใช้ภาพที่มีความร่วมสมัยและความชอบส่วนตัว

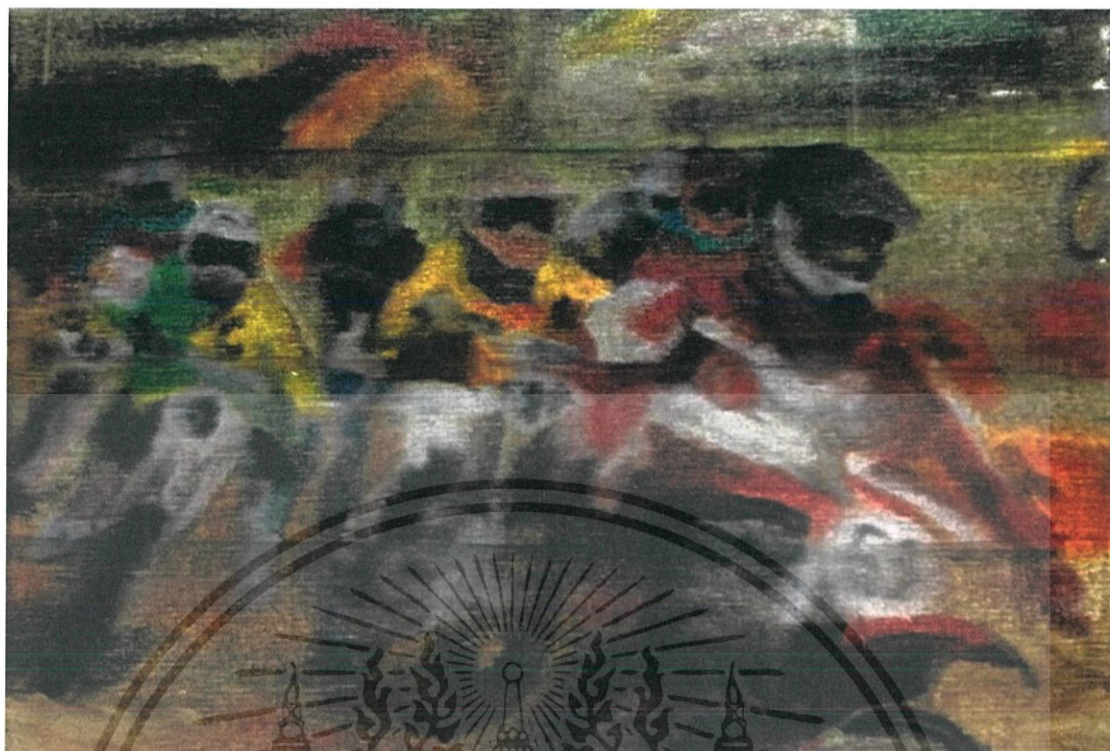
ภาพที่ข้าพเจ้าได้เลือกในภาพร่างชุดที่ 1 ก็คือภาพร่างชิ้นที่ 3 ในภาพชิ้นนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายในสนามแข่งมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีความหลากหลายของสีต่างๆ ในส่วนของคนและรถมอเตอร์ไซค์

ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 14 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 15 ภาพร่างชั้นที่ 2 ชุดที่ 2

ภาพที่ 16 ภาพร่างชั้นที่ 3 ชุดที่ 2

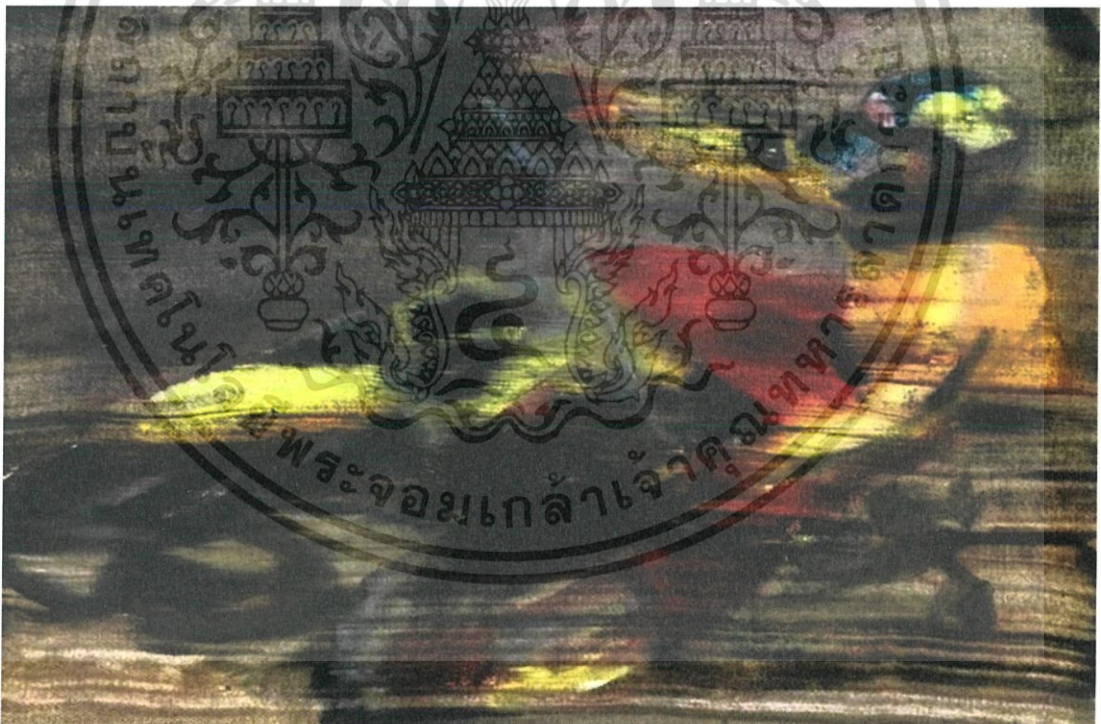
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดที่ 2 ก็จะมีคล้ายเคียงกับแบบร่างในชุดแรก ซึ่งในชุดนี้ข้าพเจ้าได้วาดโดยเลือกภาพที่ค่อนข้างมีความเป็นกลุ่มมรดกโดยภาพก็จะมีแตกต่างกันไปทางด้านมุมมององค์ประกอบ ชุดสีที่จะเน้นไปทางโทนสีร้อนและใช้สีที่มีความโปร่งใสเป็นหลัก ส่วนเทคนิคที่ใช้ก็ยังคงการใช้เทคนิคการปาด เช็ด และใช้ที่เปรงของพู่กันในบางจุด

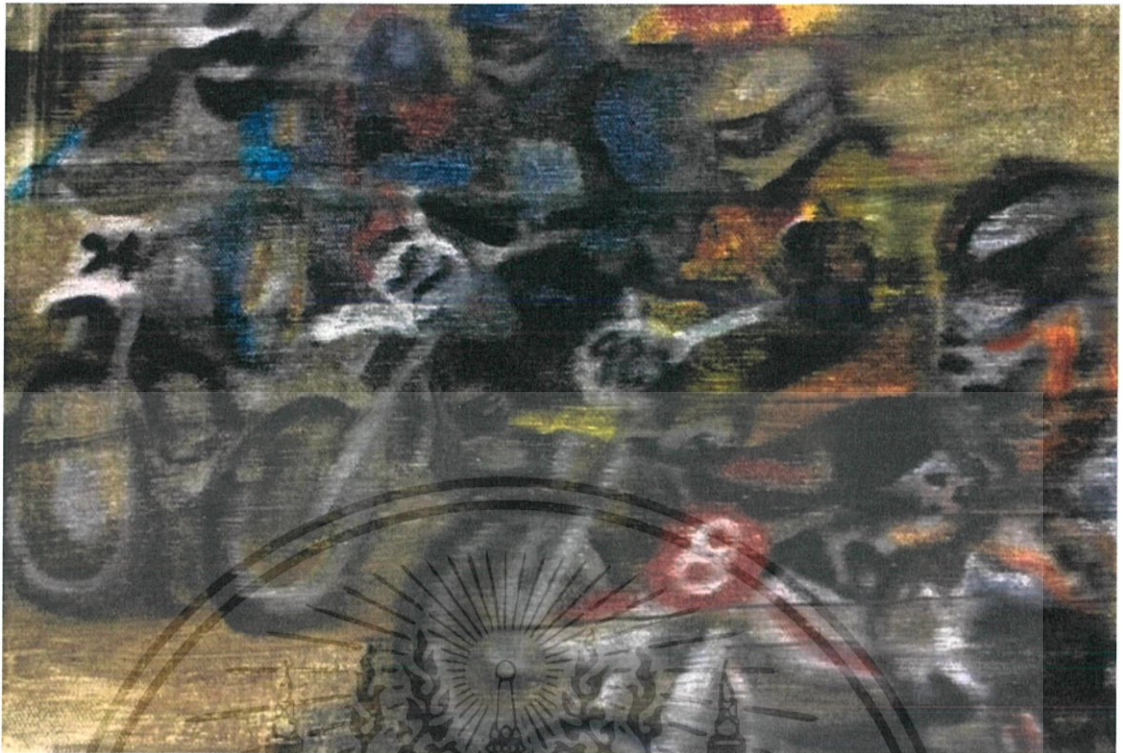
ภาพที่ข้าพเจ้าได้เลือกในภาพร่างชุดที่ 2 ก็คือภาพร่างชิ้นที่ 2 ซึ่งในภาพชิ้นนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงระยะในสีต่างๆ ของพื้นหลัง ที่ในภาพต้นแบบนั้นจะเป็นภาพของบรรยากาศของสนามแข่ง ซึ่งได้ใช้การปาดออกไปเป็นการตัดทอนรายละเอียดและเน้นในจุดของนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์โดยใช้สีที่มีความสดและสว่างกว่า ส่วนรายละเอียดทั่วไปก็ไม่ได้ถูกทำให้ชัดเจนมากไปเพราะข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในภาพชิ้นนี้

ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 17 ภาพร่างชิ้นที่ 1 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 18 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 3

ภาพที่ 19 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 ทั้ง 3 ชั้น ข้าพเจ้าได้ใช้สีที่หลากหลายในแต่ละชั้นงาน ซึ่งต้องการที่จะให้ภาพมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละรูป โดยเฉพาะมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากในทั้ง 3 ชั้นนี้ เพื่อให้ภาพมีความหลากหลายออกไปในด้านมุมมองและองค์ประกอบ ส่วนเรื่องของเทคนิคภาพร่างชุดนี้ ก็จะเน้นในทางปาดแบบรวดเร็วจบ โดยทิ้งเส้นของรอยปาดไว้ซึ่งไม่ได้มีการเช็ดออกหรือใช้ฟู่กันระบายให้สีเข้ากัน

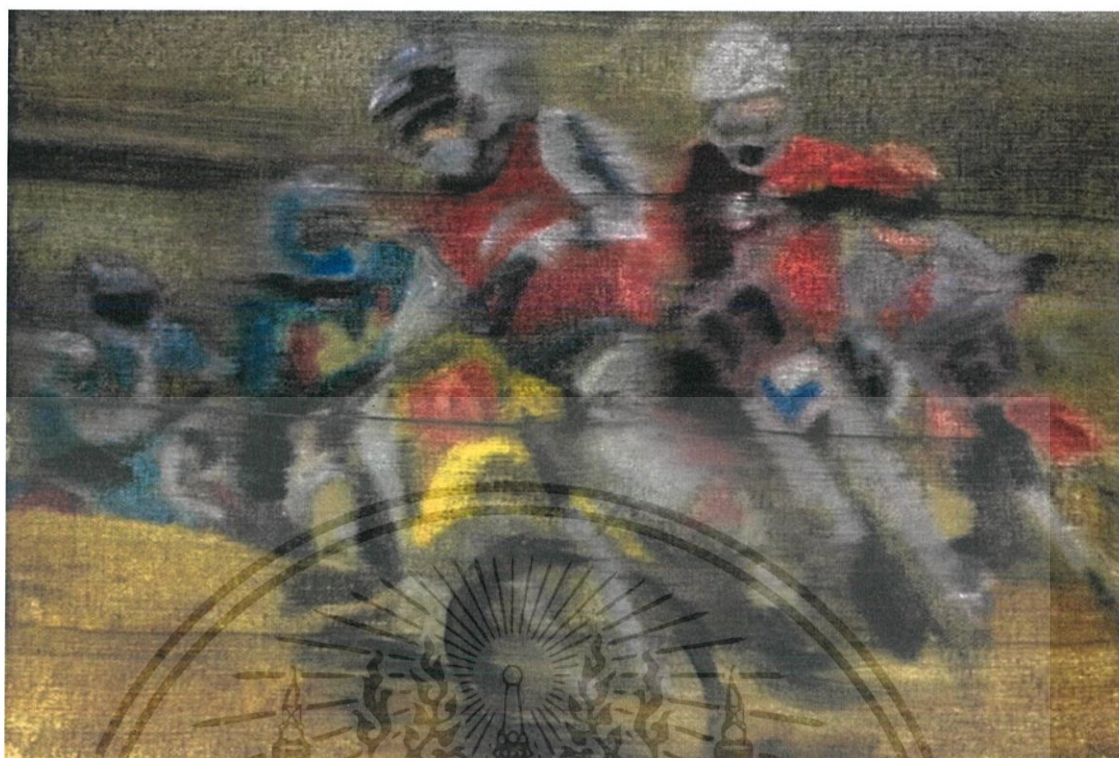
ภาพที่ข้าพเจ้าได้เลือกในภาพร่างชุดที่ 3 ก็คือภาพร่างชั้นที่ 2 โดยภาพร่างชั้นนี้จะสังเกตเห็นได้ถึงมุมมองแบบแปลกๆ ออกไปจากภาพร่างอันอื่น ซึ่งจะไม่ได้เน้นจุดที่เป็นจุดเด่นอย่างมากนัก องค์ประกอบของภาพจึงมีความแตกต่างโดยจะใช้การมองภาพแบบเป็นภาพรวมหรือมองเป็นกลุ่มก้อน ชุดสีที่ใช้ก็ค่อนข้างที่จะมีทั้งโทนสีเข้มและสีที่มีความโปร่งใส

ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพที่ 20 ภาพร่างชั้นที่ 1 ชุดที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 21 ภาพร่างชิ้นที่ 2 ชุดที่ 4

ภาพที่ 22 ภาพร่างชิ้นที่ 3 ชุดที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดที่ 4 ในจำนวนทั้ง 3 ชั้นนี้ก็จะมีการนำเสนอทั้งภาพที่เป็นกลุ่มและภาพเดี่ยวซึ่งเป็นการนำเสนอจุดเด่นอย่างชัดเจน ในแต่ละภาพก็จะมีชุดสีที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปอย่างมาก และได้ตัดทอนรายละเอียดไปอย่างมากโดยใช้สีของพื้นหลังเข้ามามีส่วนรวมกับตัวจุดเด่นของรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ได้แสดงถึงอารมณ์ในภาพอย่างชัดเจน

ภาพที่ข้าพเจ้าได้เลือกในภาพร่างชุดที่ 4 ก็คือภาพร่างชั้นที่ 2 โดยภาพนี้ก็จะแสดงถึงกลุ่มของนักขี่มอเตอร์ไซค์ ซึ่งค่อนข้างจะคล้ายเคียงกับภาพร่างในชุดอื่นๆที่ข้าพเจ้านั้นได้คัดเลือกมาสร้างเป็นผลงานจริง โดยภาพก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างจากภาพร่างชั้นก่อนๆ ตรงที่การแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นอย่างชัดเจนกว่าภาพร่างชั้นที่ผ่านมา และทิศทางที่ไม่ได้ไปในทางเดียวกันขององค์ประกอบในภาพ

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้านำภาพร่างของแต่ละชุดที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายเป็นงานศิลปะนิพนธ์ โดยมีกระบวนการทำงานดังนี้

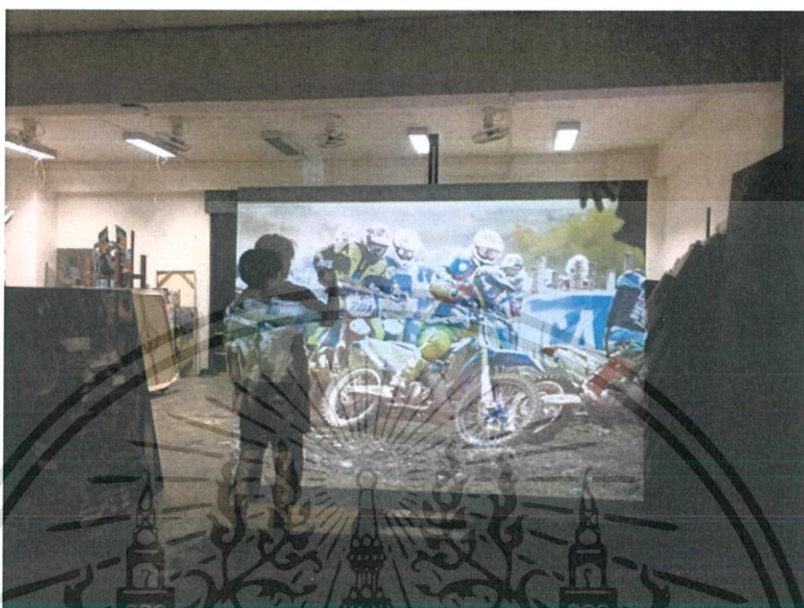
1. เตรียมผ้าใบขึงบนโครงเฟรม

ภาพที่ 23 ภาพกระบวนการสร้างงาน ชั้นตอนที่ 1

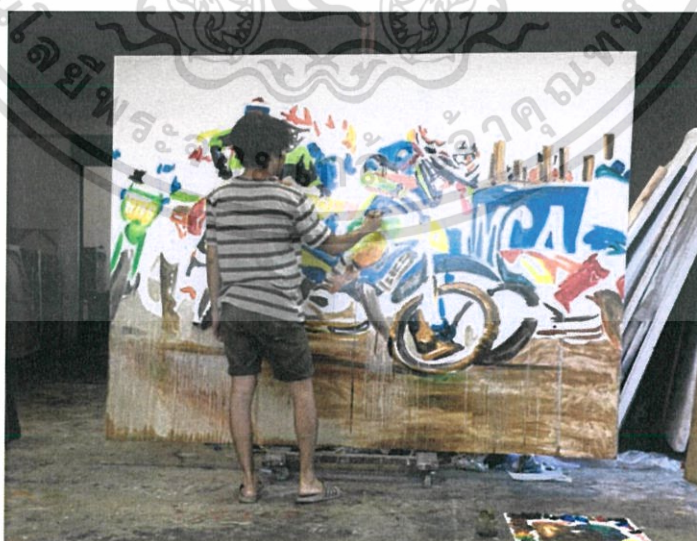
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. รังภาพได้รับการคัดเลือกและใช้เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ฉายให้การรังภาพซึ่งจะเน้นไปที่เส้นของเค้าโครงหลักในภาพ

ภาพที่ 24 ภาพกระบวนการสร้างงาน ขั้นตอนที่ 2

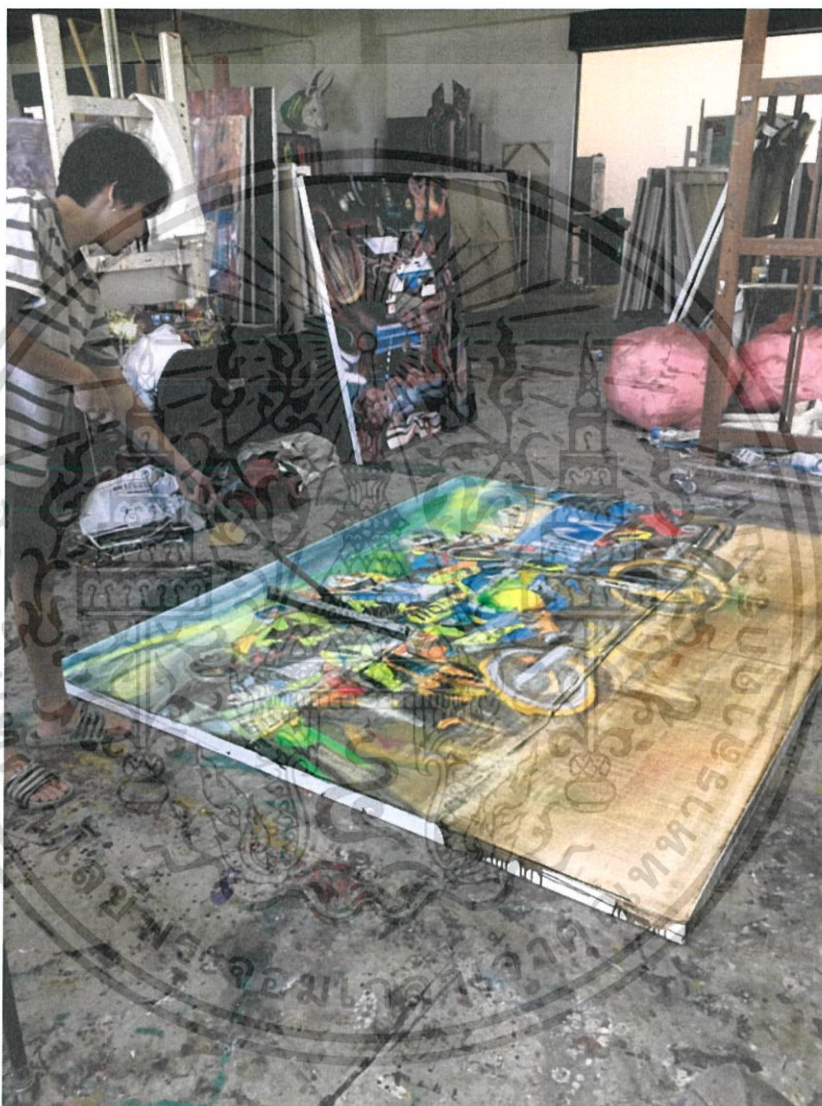
3. ลงสีน้ำมันตามแบบของภาพร่างที่ได้คัดเลือกเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการลงสีแบบรวมๆเอาไว้ก่อน โดยการใช้ดินสิดที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร

ภาพที่ 25 ภาพกระบวนการสร้างงาน ขั้นตอนที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

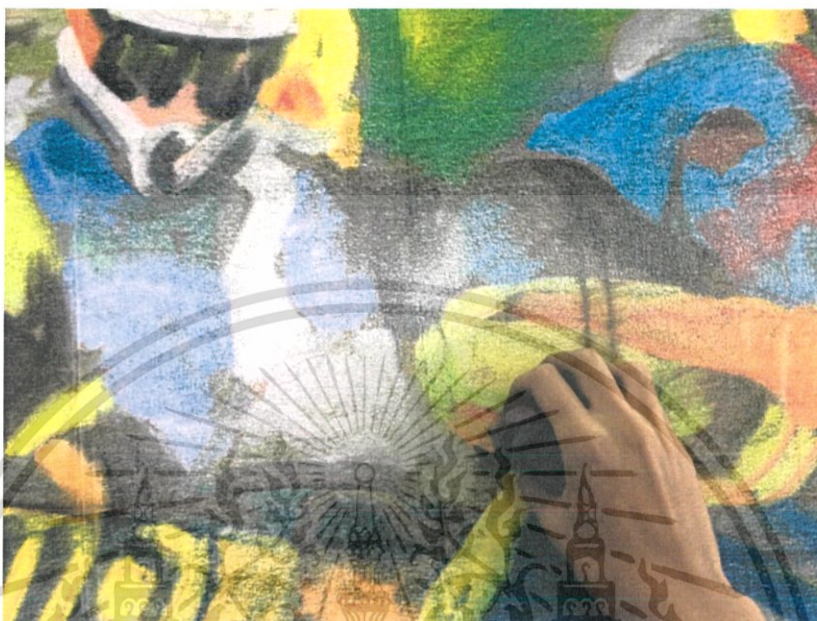
4. ใช้อุปกรณ์ยางปาดที่เตรียมเอาไว้ ปาดลงบนผืนผ้าใบ โดยที่จะปาดไปในทิศทางเดียว เพื่อให้ภาพนั้นเกิดมิติที่มีความเคลื่อนไหวและทำให้สีน้ำมันที่ได้ลงไว้ในครั้งแรกมีความบางลง

ภาพที่ 26 ภาพกระบวนการสร้างงาน ขั้นตอนที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ใช้ผ้าและฟองน้ำค่อยๆ เช็ดให้ภาพเกิดความเบลอลงเพื่อให้เกิดอารมณ์ของความเร็วในภาพ

ภาพที่ 27 ภาพกระบวนการสร้างงาน ขั้นตอนที่ 5

6. จากนั้นก็รอให้สีแห้งสนิทพร้อมที่จะส่ง

ภาพที่ 28 ภาพกระบวนการสร้างงาน ขั้นตอนที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ในผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้จำแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Element) ซึ่งได้แก่ เส้น (Lines) รูปทรง (Forms) พื้นผิว (Textures) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) และที่ว่าง (Space) เป็นเรื่องของการจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความงามที่ลงตัวเป็นเอกภาพ (Unity) และส่วนที่สอง คือ ส่วนของการวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) ความเป็นเด่น (Dominance) ความเคลื่อนไหว (Movement) โดยมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการค้นหาแนวทางและลักษณะเด่นเฉพาะในการสร้างสรรค์รูปแบบงานของข้าพเจ้า เพื่อให้ได้มีการต่อยอดผลงานต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “สิงห์นักบิด” สามารถจำแนกการวิเคราะห์ผลงานโดยรวมออกเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

เรื่องราวที่ปรากฏในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ ความชอบระหว่างคนกับมอเตอร์ไซค์ ซึ่งข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผืนผ้าใบโดยมีการใช้เทคนิคต่างๆของงานจิตรกรรม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแสดงออกต่างๆ ของความรู้สึกจากการที่ได้ใกล้ชิดชมรถมอเตอร์ไซค์ของข้าพเจ้าในชีวิตประจำวัน ไปนำเสนอสู่ผลงานจิตรกรรม

4.1.2 เนื้อหา (Content)

การนำเสนอเนื้อหาในผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างลัทธิทางศิลปะฟิวเจอร์ริสม์ที่พูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวและความเร็วและสิ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบก็คือรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งข้าพเจ้าจึงนำทั้งสองสิ่งมาผนวกเข้าด้วยกันจนเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ต่องานจิตรกรรมของข้าพเจ้า โดยมีเรื่องราวต่างๆ และภาพรถมอเตอร์ไซค์ในอิริยาบถต่างๆ ที่สอดคล้องกับตัวของรถมอเตอร์ไซค์

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการแสดงออกผ่านภาษาจิตรกรรมในรูปแบบภาพของความเคลื่อนไหวในแบบลัทธิศิลปะฟิวเจอร์ริสม์ ซึ่งเป็นการแสดงแบบการทำลายภาพของความเหมือนจริงของตัวแบบออกไป และพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวซึ่งใช้การทำให้ตัวภาพนั้นมีความเบลอหรือไม่ชัดเจน โดยที่ต้องใช้การลดทอนรายละเอียดของตัวภาพซึ่งให้ภาพนั้นรับรู้ได้ถึงอารมณ์และตอบสนองถึงผู้ที่ได้รับชม ซึ่งลักษณะต่างๆ ที่ต้องการแสดงออกก็จะมีอุปกรณ์และเทคนิคในการลงสีที่นอกเหนือจากการใช้พู่กัน

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “สิงห์นักบิด” สามารถจำแนกการวิเคราะห์ผลงานโดยรวมออกเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้

เส้น (Lines)

ก. เส้นแนวนอนที่เกิดจากที่แปรงของพู่กัน ทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางข้างหน้า

ข. เส้นแนวนอนที่มีความบางและค่อยๆ กลืนไปกับพื้นหลังทำให้สามารถผลักระยะของวัตถุได้มากขึ้น ไม่ขัดกับจุดเด่นมากนัก

ค. เส้นที่เกิดจากการเช็ดสีโดยใช้ผ้า ทำให้ตัวสีถูกแทรกเข้าหากันและทำให้ภาพนั้นมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

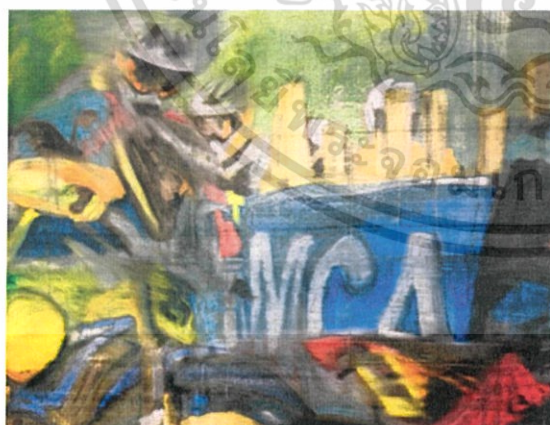
รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรงของคนและรถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อตัวงานอย่างมาก ด้วยรูปทรงของคนและรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีขนาด 70:30 ในภาพผลงานทุกชิ้น

ข. รูปทรงของคนและรถมอเตอร์ไซค์เป็นจุดเด่นที่สุดของงานข้าพเจ้า ซึ่งจะเป็นจุดที่มีการแสดงออกต่างๆ ของวิธีการลงสีที่ต้องการให้ภาพมีความเคลื่อนไหว

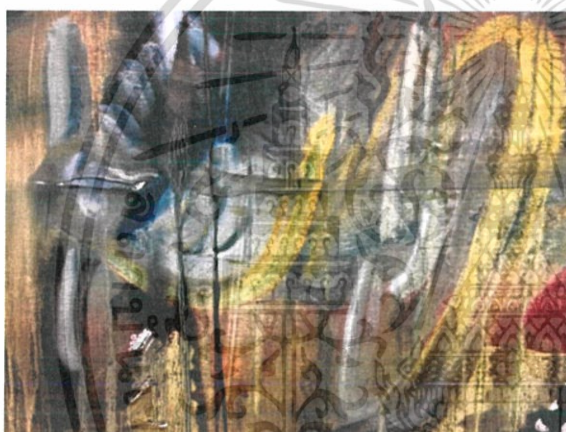
ค. รูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปทรงของสิ่งของต่างๆ มีส่วนช่วยให้ภาพดูไม่กลมกลืนกันของรูปทรงคนมากเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิว (Textures)

ก. พื้นผิวที่เกิดจากการเซ็ด ถู ซึ่งจะแสดงถึงผิวของสีน้ำมันที่ถูกเซ็ดออกจนเป็นร่องรอยของผ้าและมีความหนาบางไม่เท่ากัน ให้อารมณ์ของการปล่อยและตัดทอนรายละเอียด โดยพื้นผิวจะช่วยขับความน่าสนใจได้มากขึ้น

ข. พื้นผิวที่มีความโปร่งของเนื้อสี ซึ่งเกิดจากการปาดสีออกและร่องรอยของดินสิด โดยพื้นผิวที่มีความบางจะสามารถผลักระยะให้กับตัววัตถุได้อย่างมาก

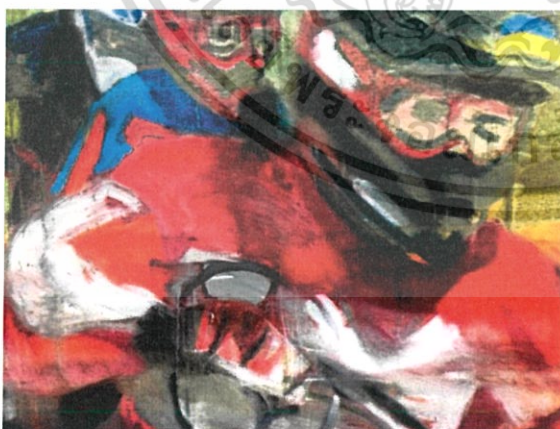
สี (Color)

ก. การใช้สีส่วนใหญ่ในภาพจะไปเจดสีที่มีความโปร่งแสงและบาง ซึ่งเนื้อสีที่มีความบางก็จะให้ความรู้สึกและอารมณ์ในภาพที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากงานที่มีการใช้เนื้อสีที่เยอะ

ข. สีในบางจุดที่มีการเกลี่ยให้เข้าหากันในรูปทรงต่างๆ ในภาพให้อารมณ์ของความเร็วและความเคลื่อนไหวในตัวละครได้อย่างมาก

ค. ความสดของสีในบางจุดเป็นการผลิกระยะออกมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นจุดเด่นของรูปทรงและวัตถุในภาพ

น้ำหนัก (Volume)

ก. การใช้น้ำหนักที่มีความแตกต่างกันและสีที่มีความสดในการสร้างน้ำหนักและผลกระทบจะให้กับจุดเด่นในภาพ

ข. น้ำหนักของสีที่มีความบางค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน ทำให้ภาพไม่แตกต่างจากกันมากนัก และคุมโทนสีไปในทิศทางเดียวกัน

ค. น้ำหนักของพื้นหรือบรรยากาศรอบนอกถูกกระจายสีจากจุดเด่น จุดรองต่างๆ และเพิ่มแสงเงาของวัตถุลงไปเพื่อให้ภาพนั้นไม่ดูแข็งและลอยจนเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ว่าง (Space)

- ก. ที่ว่างของพื้นหลังซึ่งมีความบางของสีอย่างมากเป็นตัวลึกระยะของภาพและรูปทรงต่างๆ ในภาพได้มากขึ้น

- ข. พื้นที่ว่างที่ถูกใช้แบ่งระยะของพื้นที่ขอบเขตของวัตถุต่างๆ ในภาพ

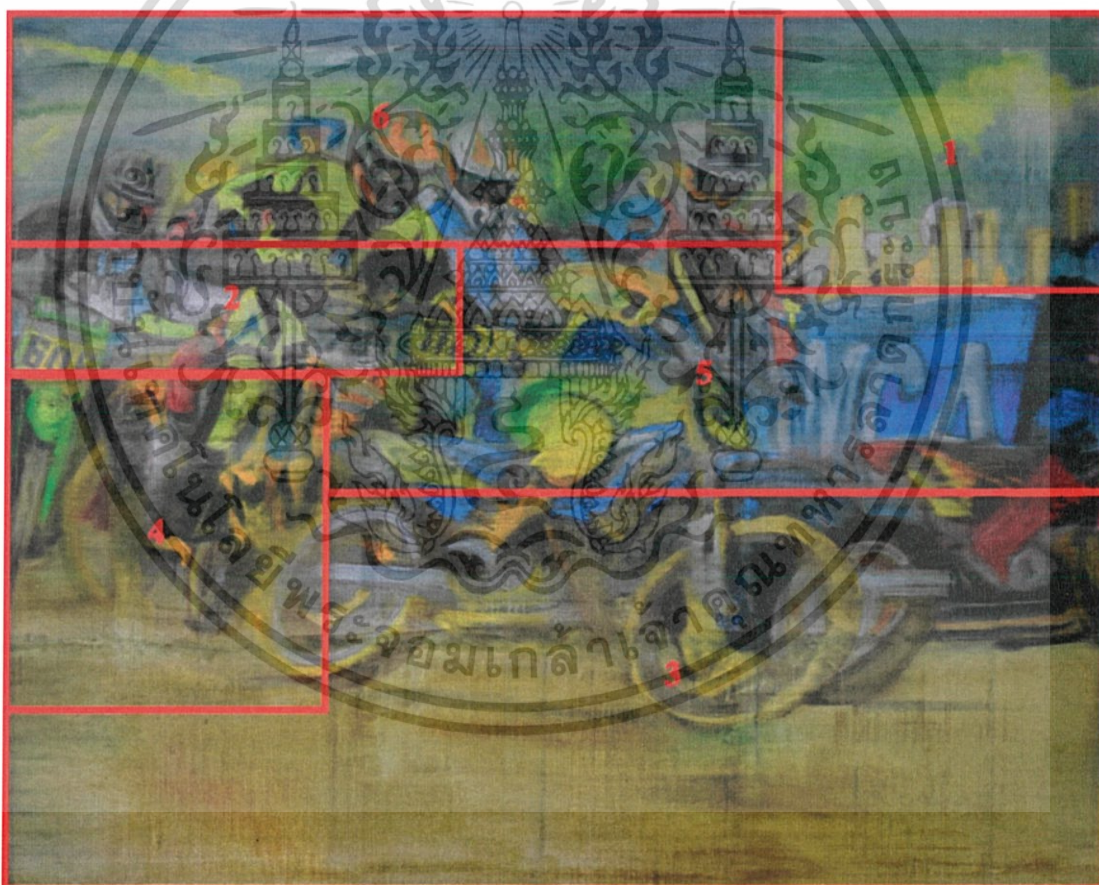

- ค. พื้นที่ ที่ถูกแบ่งจากตัวรูปทรงและวัตถุออกมา เพื่อให้มีพื้นที่ในการรองรับ วัตถุนั้นๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออก ซึ่งจะถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย รูปทรงที่ใช้แทนค่าทางความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดองค์ประกอบทางนามธรรมได้เช่นกัน รูปทรงของผลงานเป็นสื่อที่จะสามารถอธิบายความคิดที่จะแสดงออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิด ถ้าแยกกันก็จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ การนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกับวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปแบบงานศิลปะจะต้องให้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน ความหลากหลาย ความสมดุล สัดส่วน ความเป็นเด่นและความเคลื่อนไหว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ภาพผลงานในวิทยานิพนธ์ดังนี้

ภาพที่ 29 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนในการใช้เนื้อสีที่มีความบางในการแบ่งระยะของภาพ เพื่อให้ภาพมีการแบ่งสัดส่วนที่สมบูรณ์และใช้สีที่มีเฉดค่อนข้างที่จะเป็นโทนสีเดียวกัน โดยคุมบรรยากาศของภาพให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการแบ่งระยะก็ขึ้นอยู่กับความบางของสีที่มีความใกล้เคียงกับบรรยากาศหรือพื้นหลัง

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในงานของข้าพเจ้า มีการแบ่งชุดสีและรูปทรงต่างๆ ที่มีความหลากหลายในภาพ โดยความละเอียดประมาณหนึ่งและการตัดทอนรายละเอียดในช่วงต่างๆ ของงานทำให้ภาพนั้นมีความหลากหลายไม่ดูแข็งจนเกินไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยที่มีความสำคัญต่อภาพรวมงานเป็นอย่างมาก

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน โดยใช้ตัวรูปทรงต่างๆ ในภาพเป็นหลักในการเน้นเพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

4. สัดส่วน (Proportion)

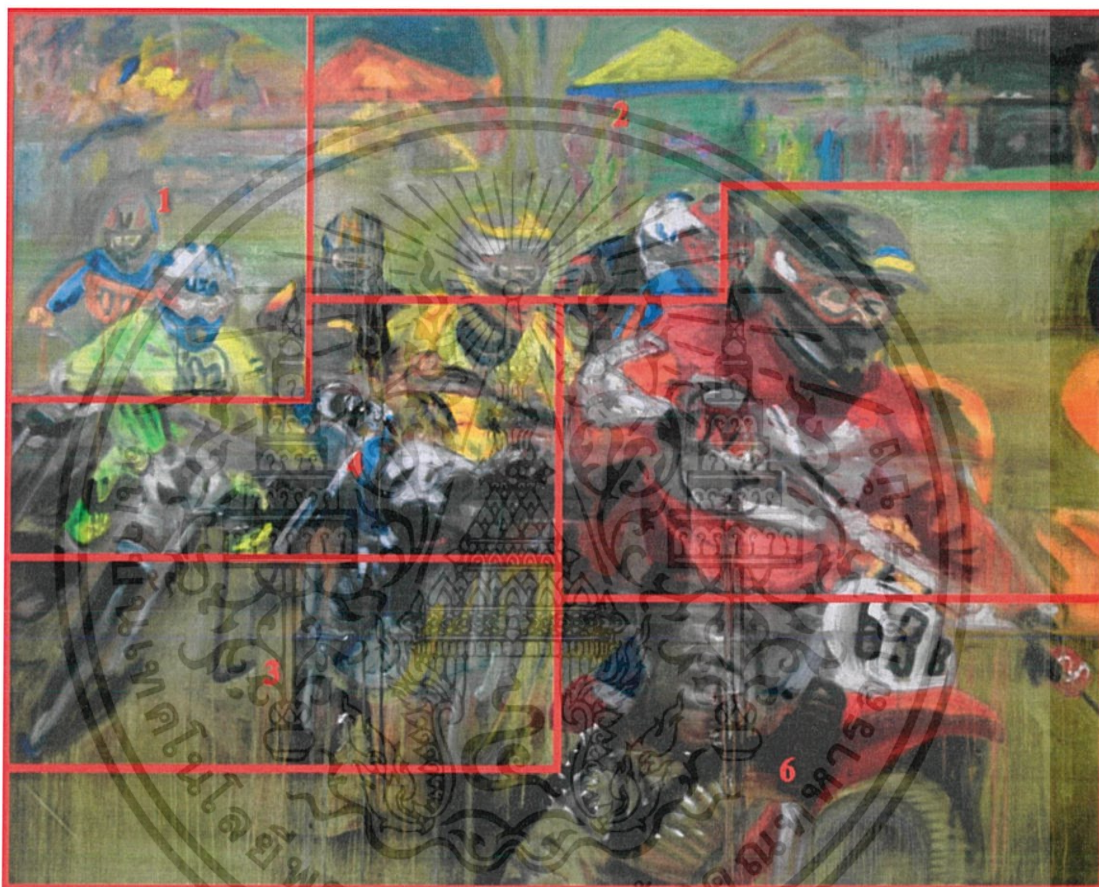
สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความ เป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน โดยแสดงถึงความหลากหลายของรูปทรงต่างๆ ที่อยู่ภายในถูกสร้างมิติเพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวที่มีในภาพ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในงานของข้าพเจ้าเกิดจากการเน้นรูปทรงของคน โดยการเลือกใช้อ องค์ประกอบที่มีการแสดงออกท่าทางและความเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น ซึ่งจะเน้นสีที่มีความสดกว่าจุดอื่นๆ ของภาพเพื่อต้องการผลักระยะขึ้นมา

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในงานของข้าพเจ้าเกิดจากรูปทรงต่างๆ ที่มีการใช้เส้น สี น้ำหนักและวิธีการแสดงออกในการสร้างสรรค์ภาพผลงาน ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคปาด เช็ด ถู เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวที่มีในภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 30 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 2

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า มีความกลมกลืน ในการใช้เนื้อสีที่มีความบางในการแบ่งระยะของภาพ เพื่อให้ภาพมีการแบ่งสัดส่วนที่สมบูรณ์และใช้สีที่มีเฉดค่อนข้างที่จะเป็นโทนสีเดียวกัน โดยคุมบรรยากาศของภาพให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการแบ่งระยะก็ขึ้นอยู่กับความบางของสีที่มีความใกล้เคียงกับบรรยากาศหรือพื้นหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในงานของข้าพเจ้า มีการแบ่งชุดสีและรูปทรงต่างๆ ที่มีความหลากหลายในภาพ โดยความละเอียดประมาณหนึ่งและการตัดทอนรายละเอียดในช่วงต่างๆ ของงานทำให้ภาพนั้นมีความหลากหลายไม่ดูแข็งจนเกินไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยที่มีความสำคัญต่อภาพรวมงานเป็นอย่างมาก

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้มีความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน โดยใช้ตัวรูปทรงต่างๆ ในภาพเป็นหลักในการเน้นเพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

4. สัดส่วน (Proportion)

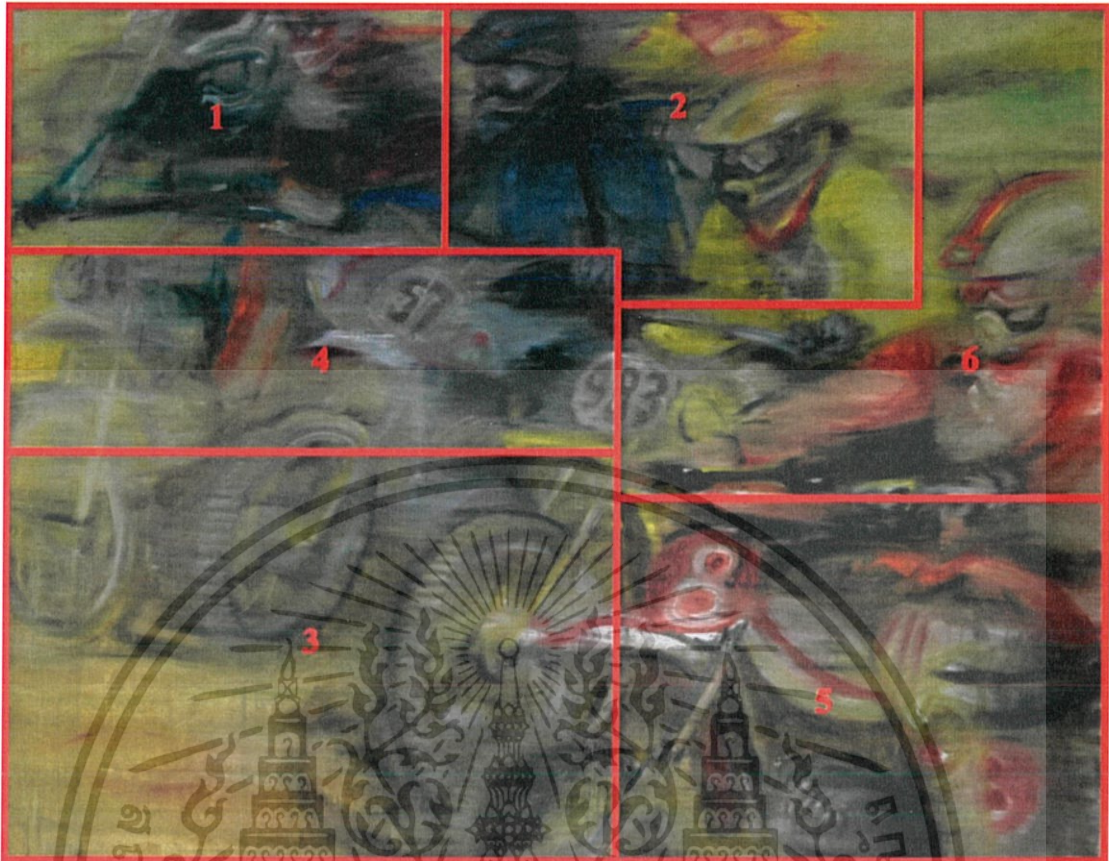
สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความ เป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน โดยแสดงถึงความหลากหลายของรูปทรงต่างๆ ที่อยู่ภายในถูกสร้างมิติเพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวที่มีในภาพ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในงานของข้าพเจ้าเกิดจากการเน้นรูปทรงของคน โดยการเลือกใช้องค์ประกอบที่มีการแสดงออกท่าทางและความเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น ซึ่งจะเน้นสีที่มีความสดกว่าจุดอื่นๆ ของภาพเพื่อต้องการผลกระทระยะขึ้นมา

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในงานของข้าพเจ้าเกิดจากรูปทรงต่างๆ ที่มีการใช้เส้น สี น้ำหนักและวิธีการแสดงออกในการสร้างสรรค์ภาพผลงาน ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคปาด เช็ด ถู เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวที่มีในภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 31 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 3

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า มีความกลมกลืน ในการใช้เนื้อสีที่มีความบางในการแบ่งระยะของภาพ เพื่อให้ภาพมีการแบ่งสัดส่วนที่สมบูรณ์และใช้สีที่มีเฉดค่อนข้างที่จะเป็นโทนสีเดียวกัน โดยคุมบรรยากาศของภาพให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการแบ่งระยะก็ขึ้นอยู่กับความบางของสีที่มีความใกล้เคียงกับบรรยากาศหรือพื้นหลัง

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในงานของข้าพเจ้า มีการแบ่งชุดสีและรูปทรงต่างๆ ที่มีความหลากหลายในภาพ โดยความระเอียดประมาณหนึ่งและการตัดทอนรายละเอียดในช่วงต่างๆ ของงานทำให้ภาพนั้นมีความหลากหลายไม่ดูแข็งจนเกินไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยที่มีความสำคัญต่อภาพรวมงานเป็นอย่างมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน โดยใช้ตัวรูปทรงต่างๆ ในภาพเป็นหลักในการเน้นเพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

4. สัดส่วน (Proportion)

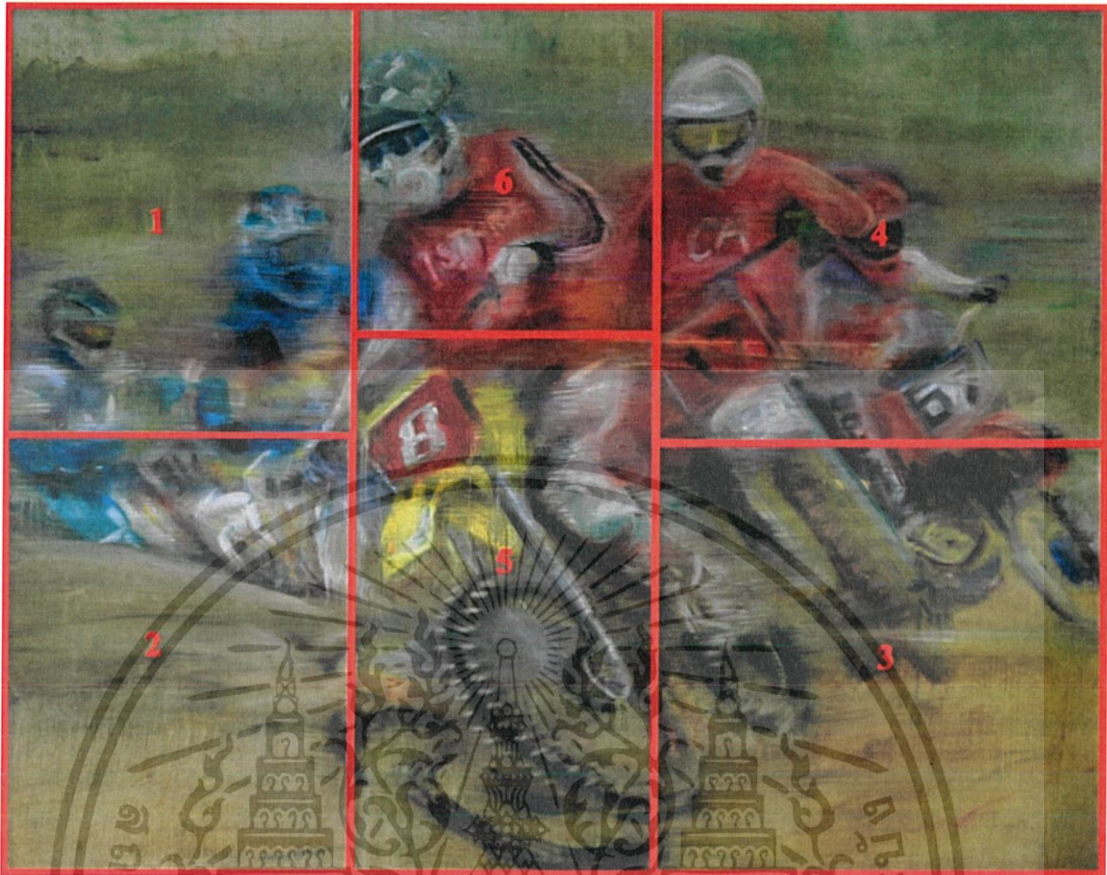
สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความ เป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน โดยแสดงถึงความหลากหลายของ รูปทรงต่างๆ ที่อยู่ภายในถูกสร้างมิติเพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวที่มีในภาพ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในงานของข้าพเจ้าเกิดจากการเน้นรูปทรงของรถมอเตอร์ไซค์ โดยการเลือกใช้สีที่มีความสว่างกว่าส่วนอื่นๆ ในภาพและรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เกิดแรงปะทะต่อผู้ชม

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในงานของข้าพเจ้าเกิดจากรูปทรงต่างๆ ที่มีการใช้เส้น สี น้ำหนักและวิธีการแสดงออกในการสร้างสรรค์ภาพผลงาน ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคปาด เช็ด ถู เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวที่มีในภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 32 ภาพวิเคราะห์องค์ประกอบจากผลงานชิ้นที่ 4

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า มีความกลมกลืนในการใช้เนื้อสีที่มีความบางในการแบ่งระยะของภาพ เพื่อให้ภาพมีการแบ่งสัดส่วนที่สมบูรณ์และใช้สีที่มีเฉดค่อนข้างที่จะเป็นโทนสีเดียวกัน โดยคุมบรรยากาศของภาพให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการแบ่งระยะก็ขึ้นอยู่กับความบางของสีที่มีความใกล้เคียงกับบรรยากาศหรือพื้นหลัง

2. ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในงานของข้าพเจ้า มีการแบ่งชุดสีและรูปทรงต่างๆ ที่มีความหลากหลายในภาพ โดยความระเอียดประมาณึ่งและการตัดทอนรายละเอียดในช่วงต่างๆ ของงานทำให้ภาพนั้นมีความหลากหลายไม่ดูแข็งจนเกินไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยที่มีความสำคัญต่อภาพรวมงานเป็นอย่างมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ความสมดุล (Balance)

การจัดวางองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้า ให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยนึกถึงการถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงปะทะที่เท่ากัน โดยใช้ตัวรูปทรงต่างๆ ในภาพเป็นหลักในการเน้นเพื่อผลลัพธ์ทางการสร้างมิติ

4. สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า เป็นเอกภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของความเป็นมิติของรูปทรง น้ำหนัก สี ที่เป็นความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน โดยแสดงถึงความหลากหลายของรูปทรงต่างๆ ที่อยู่ภายในถูกสร้างมิติเพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวที่มีในภาพ

5. ความเป็นเด่น (Dominance)

ความเป็นเด่นในงานของข้าพเจ้าเกิดจากการเน้นรูปทรงของรถมอเตอร์ไซค์ โดยการเลือกใช้สีที่มีความสว่างกว่าส่วนอื่นๆ ในภาพและรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เกิดแรงปะทะต่อผู้ชม

6. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในงานของข้าพเจ้าเกิดจากรูปทรงต่างๆ ที่มีการใช้เส้น สี น้ำหนักและวิธีการแสดงออกในการสร้างสรรค์ภาพผลงาน ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคปาด เช็ด ถู เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวที่มีในภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บทที่ 5

บทสรุป

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในเรื่องของมอเตอร์ไซค์มาจากทั้งความชื่นชอบของคนในครอบครัว และสื่อต่างๆ มากมายในสังคม นำมาสู่การมาประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ซึ่งเป็นการนำสองสิ่งนี้มาผนวกเข้าด้วยกันและต้องการสื่อสารถึงความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้รับรู้จากมอเตอร์ไซค์สู่ผลงานจิตรกรรม ด้วยการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับภาพที่ให้อารมณ์ในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะมีการอ้างอิงไปถึงลัทธิฟิวเจอร์ริสม์ ซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการและเทคนิคที่สื่อถึงอารมณ์ต่อทัศนคติของความเป็นภาพ โดยภาพผลงานจะค่อนข้างมีการตัดทอนรายละเอียดไปจากต้นแบบเป็นอย่างมากและได้ถูกใส่ความเป็นตัวข้าพเจ้าเองเข้าไปในผลงานเพื่อให้ภาพผลงานนั้นสามารถที่จะสื่อสารให้เข้าถึงผู้ที่ได้รับชม

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “สิงห์นักบิด” ข้าพเจ้าต้องการที่แสดงออกความชื่นชอบส่วนตัว ผ่านภาพแทนจากกระบวนและเทคนิคต่างๆ สู่งานจิตรกรรมโดยมุ่งเน้นที่จะทดลองวิธีการใหม่ๆ กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ซึ่งเป็นการใช้ภาษาของความเป็นจิตรกรรมพูดผ่านรูปภาพผลงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นตัวข้าพเจ้าและสามารถที่จะใช้ผลงานเป็นสื่อกลางของการทำให้ผู้ที่ได้รับชมผลงานนั้น เข้าใจถึงจุดประสงค์และความเป็นตัวข้าพเจ้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

หนังสือศิลปะนิพนธ์เล่มนี้ มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานทั้งหมด ที่บอกถึงแนวความคิดวิเคราะห์การสร้างสรรค์รูปแบบ การค้นหาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานในการทำศิลปะนิพนธ์ในผลงานชุดนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ต่อการทำงานในครั้งนี้ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทดลองเทคนิคต่างๆ รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่จะถูกนำมาใช้เพื่อต้องการแสดงออกตามความสามารถและทัศนศิลป์ตามแบบเฉพาะตัวเพื่อแสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด ในการที่จะให้ผลงานนั้นสื่อสารถึงความเป็นตัวข้าพเจ้า ทั้งนี้กระบวนการและขั้นตอนวิธีการต่างๆ อาจเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในความสนใจของบุคคลที่ต้องการศึกษาศิลปะนิพนธ์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการทำศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำตัวแบบร่างมาขยายสู่ผลงานจริงนั้นค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะการต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนตัวผลงานจริง เพื่อให้ภาพนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์มากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

Futurism. [Online]. Available:

<https://sites.google.com/site/cultofarttt/laththi-fiw-cexr-ri-sm-futurism>

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

Nude Descending a Staircase, No. 2. [Online]. Available:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nude_Descending_a_Staircase,_No._2#/media/File:Duchamp_-_Nude_Descending_a_Staircase.jpg

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

Carlo Carrà, Funeral of the Anarchist Galli. [Online]. Available:

<https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/wwi-dada/art-great-war/a/carlo-carr-funeral-of-the-anarchist-galli>

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

Umberto Boccioni. [Online]. Available:

http://www.theartstory.org/images20/works/boccioni_umberto_2.jpg

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

Gerhard-Richter. [Online]. Available:

<http://www.newsoftheartworld.com/wp-content/uploads/2014/08/Gerhard-Richter-06-06-2012.jpg>

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

Gerhard Richter. [Online]. Available:

<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-19801984-29/dutch-sea-battle-4590>

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Gerhard Richter. [Online]. Available:

<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/aeroplanes-19/jet-fighter-5479>

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

Irish artist Conor Harrington outsells Banksy at London auction. [Online]. Available:

<http://www.independent.ie/entertainment/theatre-arts/irish-artist-conor-harrington-outsells-banksy-at-london-auction-30966698.html>

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

Conor Harrington. [Online]. Available:

<http://www.conorharrington.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Unveiling-Crop.jpg>

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

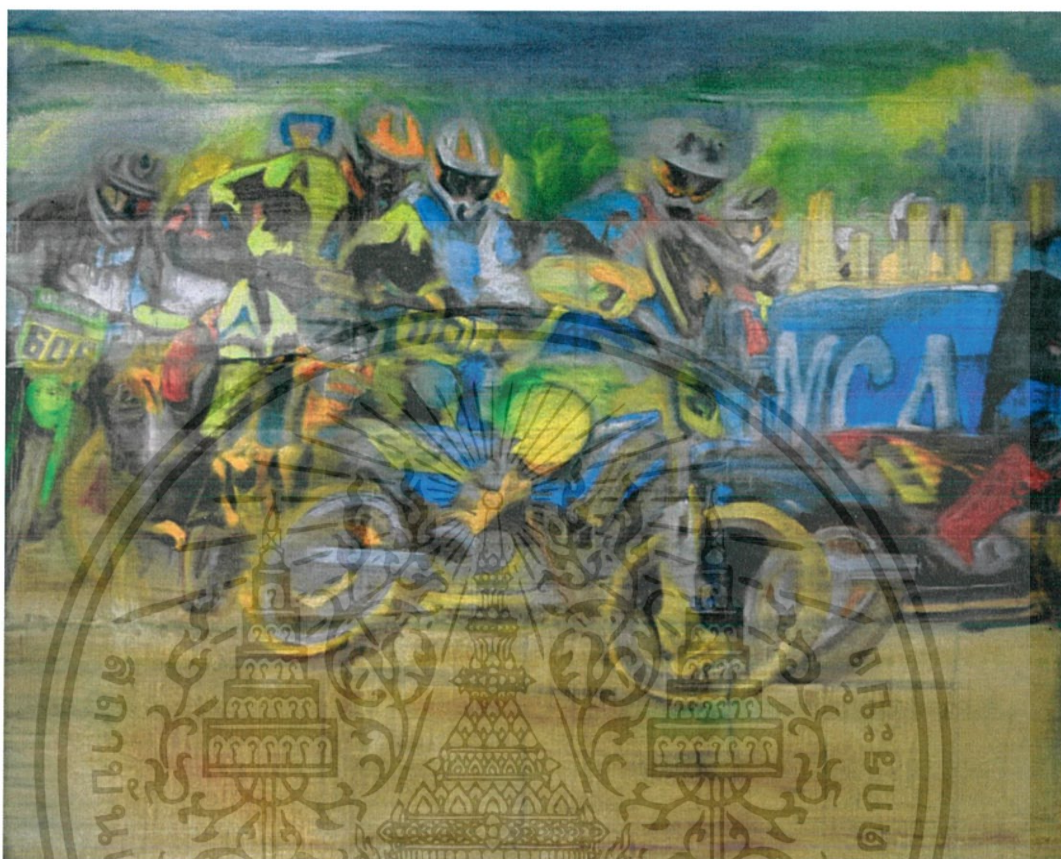
Conor Harrington. [Online]. Available:

http://dev.wall-therapy.com/2015/wp-content/uploads/cnhk-slideshow/Harrington_2013ElCaminoMural.png

(วันที่ค้นข้อมูล : 17 มกราคม 2560).

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน สิงห์นักบิด 1
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 200x250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปินนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน สิงห์นักบิด 2

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200x250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน สิงห์นักบิด 3

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 200x250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 36 ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน สี่พี่น้องบิด 4
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 200x250 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นายเด่นพงศ์ อุปถัมชาติ
 วัน เดือน ปีเกิด 7 พฤษภาคม 2536 ที่ปัตตานี
 ที่อยู่ 140/8 ซ.14 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
 ประวัติการศึกษา 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม

รางวัลและเกียรติประวัติ

2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ SEA (What you SEE?) - (Seascape วิชา จิตรกรรม2)

2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ First Step Photo exhibition – (วิชา ถ่ายภาพ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้