

จินตนาการจากลวดลายประดับตกแต่งสู่งานจิตรกรรม
English Titled Imagination from decorative patterns to painting

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 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันทังเพ็ชร) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาจรังส นันทวัน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

 กรรมการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว) (อาจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

.....กรรมการ
(อาจารย์ฉัตรรัตน์ บัวลอย)

.....กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	จินตนาการจากลวดลายประดับตกแต่งสู่งานจิตรกรรม
	English Titled Imagination from decorative patterns to painting
ชื่อ	นางสาว ทัดพร สุคใจประภารัตน์
รหัสนักศึกษา	56020506
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2559-2560
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันท

บทคัดย่อ

การเติบโตและโตขึ้นมากับวัฒนธรรมร่วมสมัยของเอเชีย ทำให้ข้าพเจ้าคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเอเชียมาโดยตลอดและในยุคที่วัฒนธรรมเอเชียได้รับความนิยมอย่างมากและกระจายออกไปอย่างแพร่หลายในทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของร้านอาหาร ห้างร้าน วัตถุสิ่งของประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ทุกอย่างล้วนแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า แม้ว่าสิ่งนี้จะได้รับความนิยมมากแค่ไหน แต่ความงามของวัฒนธรรมกลับถูกกลืนไปพร้อมกับวัตถุ จนกลายเป็นสิ่งของทั่วไปที่เรามองข้าม ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจและเริ่มหลงใหลในลวดลายของวัฒนธรรมและนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อต้องการนำความเป็นจิตรกรรมที่ปรากฏอยู่บนวัตถุมา ยกคุณค่าและความสำคัญ ผ่านงานจิตรกรรมอีกครั้ง

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “จินตนาการจากลวดลายประดับตกแต่งสู่งานจิตรกรรม” จากแนวคิดของศิลปะนามธรรม โดยข้าพเจ้าหลงใหลในลวดลายที่สวยงามและต้องการสื่ออารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าผ่านงานจิตรกรรม ข้าพเจ้านำเสนอจินตนาการของข้าพเจ้าผ่านลวดลายและรูปทรงที่มีความเรียบแบนที่อยู่ในพื้นที่ใหม่ ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน สีอะคริลิกและเอร์บลัช โดยสร้างพื้นผิวที่เรียบแบนแต่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอ้างอิงพื้นผิวจากลวดลายบนผ้าและสิ่งของที่มีความเป็นกราฟิก

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนนำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 4 ชิ้น ซึ่งเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเขียนเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละขั้นตอน การเรียนรู้หลักการทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปินพจน์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันทร ที่ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ผลงานของข้าพเจ้า คอยให้คำชี้แนะอันเป็นประโยชน์ ต่อผลงานของข้าพเจ้าอย่างเสมอมาและช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอบคุณรวมไปถึงคณาจารย์ท่านอื่นๆ ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้าในภาควิชาศิลปกรรมที่มีได้เอ่ยนาม มา ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปินพจน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ที่สนับสนุนการทำงานศิลปะของข้าพเจ้ามาโดยตลอด อีกทั้งยังเข้าใจและ เคารพในการตัดสินใจของข้าพเจ้าที่เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้และเชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้ามา โดยตลอด

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	3
บทที่ 2 อิทธิพลจากงานศิลปกรรม	4
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม	4
2.2 อิทธิพลจากงานจิตรกรรมจีนและญี่ปุ่น	7
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะนามธรรม	9
2.4 อิทธิพลที่ได้รับจาก Benjamin Cook	11
2.5 อิทธิพลที่ได้รับจากปริญญา ต้นตีสุข	13
2.6 แนวความคิดสร้างสรรค์	15
บทที่ 3 วิธิดำเนินการสร้างสรรค์	16
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	16
3.2 กระบวนการสร้างงาน	24
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	30
4.1 วิเคราะห์ผลงาน โดยรวม	30
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ	31
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	37
บทที่ 5 บทสรุป	61
เอกสารอ้างอิง	62
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์	63
ประวัติผู้เขียน	68

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1 Blue Plate	5
2 ภาพร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย	5
3 เสื้อลวดลายญี่ปุ่นทรงกิโมโนในรูปแบบทันสมัย	6
4 ร้านอาหารญี่ปุ่น Little Oska	6
5 ร้านอาหารจีน ร้านอาหารจีนมานโฮ	7
6 ศิลปะญี่ปุ่น	8
7 ศิลปะจีน	8
8 ภาพศิลปะแบบนามธรรม	9
9 Howard Hodgkin - Bamboo 2000	10
10 Noel Skrzypczak Beast&Lantern	10
11 Benjamin Cook ศิลปินชาวKentucky 1989	11
12 Benjamin Cook 2015 Untitled 111415	12
13 Benjamin Cook Landscape 121715	12
14 ปรินญา ต้นตีสูข	13
15 ปรินญา ต้นตีสูข แสงเดือน ปี พ.ศ. 2550	14
16 ปรินญา ต้นตีสูข บ้าน ปี พ.ศ.2554	14
17 ปรินญา ต้นตีสูข บ้าน: โลกสว่าง-โลกมืด ปี พ.ศ.2556	15
18 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1	16
19 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2	17
20 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3	17
21 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4	18
22 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1	19
23 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2	19
24 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3	20
25 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4	20
26 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 5	21
27 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1	22

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2	22
29 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 3	23
30 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 4	23
31 ขั้นตอนการขยายภาพร่าง	24
32 ขั้นตอนเลเซอร์คัดต้นแบบชิ้นส่วนรายละเอียดผลงาน	25
33 ขั้นตอนการใช้เทปกาวปิดกั้นขอบเขตรูปทรงให้มีความคมชัด	25
34 ขั้นตอนการเริ่มร่างภาพเลเซอร์ที่ 2	26
35 ขั้นตอนการระบายสีพื้นหลัง	26
36 ขั้นตอนการระบายสีพื้นหลังทั้งหมดและไล่เฉดสี	27
37 ขั้นตอนการเปิดส่วนที่เทปกาวกันเอาไว้และระบายสีลงในรูปทรงต้นไม้อีก	27
38 ขั้นตอนการลงสีในรูปทรงของกลีบดอกไม้	28
39 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด	28
40 ขั้นตอนการใส่รายละเอียดของต้นไม้อีก	29
41 ขั้นตอนการใส่รายละเอียดผลงานในเลเซอร์สุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์	29
42 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 1	31
43 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1	32
44 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 1	33
45 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 1	34
46 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ำหนัก ผลงานชิ้นที่ 1	35
47 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 1	36
48 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 1	37
49 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 1	38
50 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 1	39
51 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1	40
52 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 1	41
53 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1	42
54 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 2	43

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
55	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 2	44
56	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 2	45
57	ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 2	46
58	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 2	47
59	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 2	48
60	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 3	49
61	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 3	50
62	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 3	51
63	ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 3	52
64	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 3	53
65	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 3	54
66	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชั้นที่ 4	55
67	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชั้นที่ 4	56
68	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชั้นที่ 4	57
69	ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 4	58
70	ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชั้นที่ 4	58
71	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชั้นที่ 4	59
72	ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชั้นที่ 4	60
73	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1	64
74	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2	65
75	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3	66
76	ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4	67

บทที่ 1

บทนำ

วัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสิ่งที่นิยมของผู้คน ถูกสร้างสรรค์ผ่านบุคคลต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ถูกนำไปแสดงออกในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน แฟชั่น การแต่งกาย ร้านอาหาร ของประดับตกแต่ง ศิลปะ และวรรณกรรม จนกระทั่งกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเรา ในทุกๆ การใช้ชีวิตของผู้คน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโดยการไม่ละทิ้งรากเหง้าของตนเอง นำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อต่อเติมให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันมีความภาคภูมิใจ หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมร่วมที่สวยงาม

1.1 ความสำคัญของโครงการ

วัฒนธรรมมีความสำคัญต่อพฤติกรรม การดำรงชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตนของวัฒนธรรมนั้นๆ อย่างชัดเจน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากกันและกัน จนเกิดการใช้ร่วมกัน กลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้เช่นกัน วัฒนธรรมเป็นเหมือนสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ต่างๆ ทั้งพฤติกรรม การแต่งกาย ศาสนา ศิลปะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันกับคนในชาติ วัฒนธรรมยังถูกนำมาสร้างเป็นวัตถุ สิ่งของ งานศิลปะ เพื่อเผยแพร่และบริโภค

ข้าพเจ้าเกิดและโตมาในวัฒนธรรมของคนจีนและไทย ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นคนจีน โดยส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของข้าพเจ้านั้นคลุกคลีอยู่กับวัฒนธรรมจีนมาโดยตลอด ทำให้ข้าพเจ้าซึมซับวัฒนธรรมจีนมาพร้อมกับไทย อีกทั้งข้าพเจ้าเกิดในยุคที่วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความนิยมอย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น วัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้เหมือนเป็นวัฒนธรรมที่เข้ามาอยู่ในไทยมาอย่างยาวนาน และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ปะปนอยู่ในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้ามาโดยตลอด

ความเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในเอเชีย ในด้านศิลปะ ลวดลาย สถาปัตยกรรม สิ่งของ วัตถุ นั้นได้รับอิทธิพลจากประเทศต่างๆ มากมาย มันถูกผสมผสานกันมาอย่างยาวนาน เหมือนเป็นการใช้วัฒนธรรมร่วมกัน ศิลปวัฒนธรรมถูกนำเข้ามามีส่วนร่วมด้วยวัตถุสิ่งของกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนหันมาบริโภคกันอย่างต่อเนื่อง ในความเป็นวัฒนธรรมนั้นที่มีทั้งลวดลายและสีสันถูกนำมาปรับใช้ให้อยู่ในชีวิตวันของผู้คน จากที่เคยเป็นศิลปะประดับฝาผนัง เป็นศิลปะที่มีคุณค่า ก็ได้นำเอาความเป็นศิลปวัฒนธรรมนั้นมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของวัตถุที่มีความเป็นกราฟิก เรียบๆ เป็นระนาบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เดียวกัน ซึ่งได้ถูกเปลี่ยนไปจากศิลปะแบบเดิมๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและการบริโภคของผู้คน อีกทั้งยังแฝงให้ผู้คนได้มองเห็นวัฒนธรรมของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนกลายเป็นการบริโภคนิยม ซึ่งการบริโภคนิยมนั้นเป็นการซื้อขายสินค้าและวัตถุสิ่งของ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นการบริโภคเพื่อการดำรงอยู่ของสิ่งๆ นั้นที่มีคุณค่าตามยุคสมัยใหม่ ซึ่งในประเทศไทยเองเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างชัดเจน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความเจริญก้าวหน้าก็เข้ามา นำมาซึ่งสิ่งใหม่ เรารับวัฒนธรรมของคนชาติอื่นเข้ามาปะปนกับของเรา อย่างเช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี จะเห็นได้ชัดจากสิ่งรอบๆ ตัว อย่างสิ่งของวัตถุ ร้านอาหาร หนังสือ ภาพยนตร์ ลวดลายเสื้อผ้า วอลเปเปอร์ตกแต่งห้อง ลวดลายต่างๆ มักมีที่มาจากธรรมชาติ วิถีชีวิตของคน ถูกนำมาสร้างเป็นลวดลาย วัฒนธรรมเหล่านี้ได้กลมกลืนเข้าไปกับชีวิตประจำวันของเรา จนตัวเราเองนั้นเคยชิน ในบางครั้งก็หลงลืมและมองข้ามความสวยงามของวัฒนธรรม

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความเป็นวัฒนธรรมเอเชียที่อยู่ในชีวิตประจำวันและถูกหล่อหลอมเข้ากับวิถีชีวิตของคน จนเกิดความเคยชินและทำให้เรามองข้ามวัฒนธรรมนั้นไป เพื่อให้ผู้คนได้มองเห็นความงามของวัฒนธรรมในมิติใหม่ แต่ยังคงกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อวัฒนธรรมเดิม กระตุ้นความหลงใหลในลวดลายและสีสันของวัฒนธรรมเอเชีย ข้าพเจ้าได้มองเห็นว่าวัฒนธรรมที่ถูกนำเข้ามาผสมผสานกันนั้น มีความคาบเกี่ยวของกันและกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน แต่เมื่อมองแยกเป็นส่วน ในแต่ละวัฒนธรรมก็มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นเดียวกับการที่วัฒนธรรมได้ถูกหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของเราอย่างยาวนาน ข้าพเจ้าจึงนำลวดลายจากสิ่งของประดับตกแต่ง ลวดลายจากฝาผนัง และลวดลายบนวัตถุที่มีความเป็นกราฟิก ความแบนและความแข็งกระด้าง นำมาสู่ผลงานจิตรกรรมที่มีความเคลื่อนไหวและเพื่อฝัน ถูกนำมาสร้างเป็นพื้นที่ใหม่ตามจินตนาการของข้าพเจ้าที่อ้างอิงจากศิลปะวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าลวดลายจากวัฒนธรรมเอเชียนั้นมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อให้เห็นถึงความหลงใหลและจินตนาการที่ไม่หยุดนิ่งของข้าพเจ้าที่มีต่อลวดลายประดับตกแต่งของวัฒนธรรมเอเชีย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ต้องการกระตุ้นความรู้สึกให้ผู้คนรู้สึกถึงความเป็นวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกในมิติใหม่ที่มาจากวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนวัตถุ
2. สะท้อนวัฒนธรรมเอเชียที่ผู้คนมองข้ามและเคยชินกับการมีอยู่ ให้เกิดเป็นสิ่งที่มีความค่า ผ่านงานจิตรกรรม
3. ต้องการสร้างพื้นที่ใหม่ในงานจิตรกรรมให้ผู้คนเห็นถึงความเพื่อฝัน จินตนาการและความหลงใหลที่ข้าพเจ้ามีต่อวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. เนื้อหาของเรื่องเกี่ยวกับความงามจากวัฒนธรรมเอเชียที่อยู่บนสิ่งของรอบๆ ตัว โดยสร้างสรรค์ผลงานจากลวดลายของวัตถุที่เป็นวัตถุในยุคสมัยปัจจุบัน อ้างอิงศิลปะที่อยู่บนวัตถุจากความแบนและความแข็งกระด้างของสิ่งของและสีที่บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมเอเชียที่มีความน่าหลงใหลของวัฒนธรรมเอเชียที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ วัฒนธรรมที่ดูมองเข้าไปของคนในยุคปัจจุบัน นำกลับมาทำให้มีคุณค่าด้วยงานจิตรกรรม
2. แนวทางการสร้างสรรค์เป็นแนวทาง นามธรรม (Abstract)
3. กรรมวิธีที่ใช้ในการทำงานคือจิตรกรรม ใช้วิธีการระบายสีด้วยสีอะคริลิก สีน้ำมันและพ่นแอร์บรัช ลงพื้นผ้าใบ มีพื้นผิวในบางจุด แต่ยังคงภาพในรูปแบบกราฟิก มีความแบนผสมกับความละเอียดของลวดลาย เพื่อขบขันลวดลายให้มีความโดดเด่น ใช้ปริมาณการพ่นสีให้พอเหมาะกับภาพไม่เยอะจนเกินไป เพื่อยังคงจุดเด่นเอาไว้
4. จำนวนผลงานในชุด “จินตนาการจากลวดลายประดับตกแต่งสู่งานจิตรกรรม” มีทั้งหมด 4 ชิ้น ขนาด 170x224 เซนติเมตร

บทที่ 2

ข้อมูลและอิทธิพลที่ได้รับ

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตมาจากครอบครัวคนจีนและอาศัยอยู่ในสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความงามในวัฒนธรรมของเอเชียที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้ามาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานด้วยเช่นกัน วัฒนธรรมเอเชียหลายๆ ที่ข้าพเจ้าสัมผัสและเห็นจนคุ้นชินคือวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ทำให้ข้าพเจ้าเห็นความงามของวัฒนธรรมเหล่านี้ที่มนุษย์มองข้ามไป เป็นแค่สิ่งที่มีอยู่บนความเคยชินของเราเท่านั้น แต่ข้าพเจ้ากลับเห็นว่าความงามของวัฒนธรรมเอเชียที่แผ่กระจายไปยังสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ วัตถุ ของประดับตกแต่งสถานที่ รูปภาพ หรือลวดลายเพื่อการอุตสาหกรรม ล้วนมีคุณค่าอย่างมาก

สังคมไทยในยุคปัจจุบันที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้น ได้รับความนิยมทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย เราซึมซับเอาสิ่งต่างๆ ของชาวต่างชาติเข้ามาจนมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากเรารับเอาวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็น วัฒนธรรมต่างชาติที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย เราปรับเอาสิ่งต่างๆ ของต่างชาติเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น สินค้า ของใช้ ของตกแต่ง เสื้อผ้า แฟชั่น อาหารการกิน มองไปทางไหนก็เจอสิ่งเหล่านี้ล้อมรอบตัวเราเสมอ เราทั้งบริโภคและจำหน่ายเสมือนเป็นของเราเองมาตั้งแต่แรก เราได้รับอิทธิพลสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด จนฝังลึกอยู่ร่วมกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ในส่วนของวัฒนธรรมเกาหลีนั้นเริ่มได้รับความนิยมมาหลังจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งก็ถูกซึมซับมาอย่างง่ายดายไม่แพ้กับจีนและญี่ปุ่น จนเกิดกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเราจะหันไปทางไหน เรามักจะพบกับวัฒนธรรมเหล่านี้อยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยเสมอ จากเดิมข้าพเจ้านั้นเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ได้รับวัฒนธรรมจีนมาตั้งแต่กำเนิด แต่เมื่อย้อนมองกลับไปข้าพเจ้าเองก็รู้สึกคุ้นชินกับวัฒนธรรมอื่นๆ นอกจากวัฒนธรรมจีนด้วย กลับไม่รู้สึกละอายใจหรือว่าแปลกแยกไปจากวัฒนธรรมไทยและจีนเลย นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าวัฒนธรรมต่างๆ กับสังคมไทยที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้นถูกหลอมรวมกัน ทุกๆ อย่างนั้นมีความคาบเกี่ยวกันแทบจะเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน เมื่อมองรวมๆ ก็คือวัฒนธรรมเอเชียนั่นเอง เมื่อข้าพเจ้าเติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมเอเชีย ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร ข้าพเจ้าก็ได้เห็นวามมนุษย์เริ่มที่จะสลับเปลี่ยนจากความสนใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไปเป็นการให้ความสนใจวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบอื่นนั่นคือวัตถุสิ่งของ ความละเมียดละไมหรือความละเอียดอ่อนที่มีต่อวัฒนธรรมนั้นได้ เปลี่ยนไปสู่การให้ความสนใจวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ ความสวยงามเหล่านั้นถูกนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ จนเรามองมันเป็นแค่เรื่องที่เราเคยชิน ข้าพเจ้าเห็นว่าในความเป็นเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมเอเชียมีความงามอยู่มากมาย คุณค่าของความงามถูกลดทอนลง ให้เป็นเพียงวัตถุ สิ่งของ ประดับตกแต่ง สิ่งของที่ไม่มีค่า ถูกมองข้าม แต่ความงามของมันก็ยังคงมีอยู่ ลวดลายบนสิ่งของที่เป็นเพียงภาพกราฟิก แต่มันบ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนด้วยตัวลวดลายและสีสันทันที่อยู่บนวัตถุ เมื่อข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างพิถีพิถัน ข้าพเจ้าจึงต้องการให้ศิลปะบนวัตถุ สิ่งของที่ไม่มีใครสนใจ กลับมาเป็นที่ที่มีคุณค่าอีกครั้งผ่านงานจิตรกรรม ให้เราได้เกิดความหลงใหลในวัฒนธรรมของเรา ดอกย้าความงามของวัฒนธรรมเอเชียด้วยลวดลายและสีสันทันของเอเชียอีกครั้ง

ภาพที่ 1 Blue Plate

(<https://www.pinterest.com/nonoyoudont/blue-plate-special/>)

ภาพที่ 2 ภาพร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย

(<http://m.edtguide.com/eat/11496>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3 เสื้อคลุมลายญี่ปุ่นทรงกิโมโนในรูปแบบทันสมัย
 (<http://missstylists.weloveshopping.com/store/product/zoom/?product=PN2-2013BU>)

ภาพที่ 4 ร้านอาหารญี่ปุ่น Little Oska
 (<http://www.indy-trip.com/littleosaka/>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

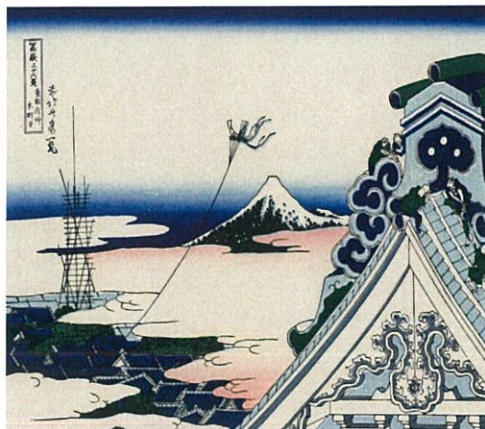
ภาพที่ 5 ร้านอาหารจีน ร้านอาหารจีนมานโฮ

(<https://www.myclubmarriott.com/Participating-Hotels/th/?c=Man-Ho-Chinese-Restaurant>)

2.2 อิทธิพลจากงานจิตรกรรมจีนและญี่ปุ่น

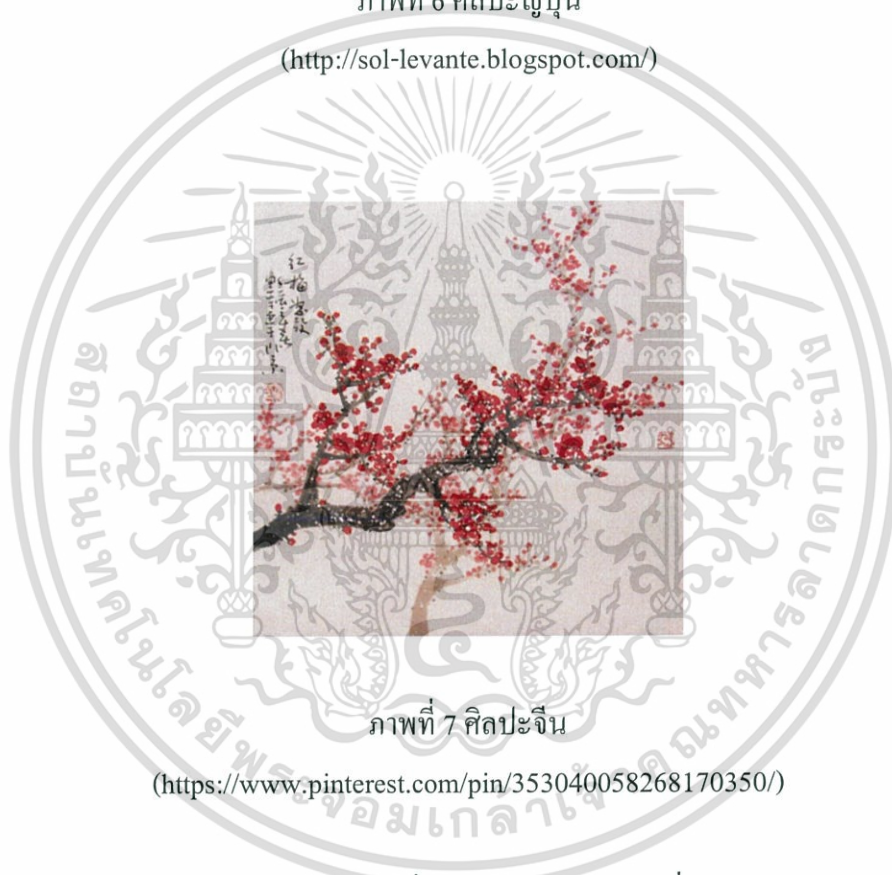
ภาพวาดจิตรกรรมจีนและญี่ปุ่นจะเขียนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตและธรรมชาติ มีป่าเขา แม่น้ำ ลำธาร ดอกไม้ ใบไม้ วิธีการจัดวางภาพของศิลปะจีนนั้นเน้นที่การใช้จินตนาการเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆ และในด้านจิตรกรรมของญี่ปุ่นนั้นจะเน้นส่วนของการใช้สีจะมีความสดกว่าสีสันหลากหลายมากกว่าของจีน แต่เนื้อหาภายในงานจิตรกรรมนั้นจะคล้ายคลึงกัน จะเป็นเรื่องของปรัชญาที่มีแง่คิดต่อการใช้ชีวิตหรือแง่คิดในเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนและธรรมชาติที่จะปรากฏโดยใช้ภาพเป็นสื่อกลาง ซึ่งวิธีจัดองค์ประกอบภาพนั้นจะมีจุดเด่นหลักๆ อยู่เพียงหนึ่งถึงสองจุดเท่านั้น พื้นที่ส่วนอื่นๆ จะเป็นพื้นที่ว่างที่มีสีสันหรือไม่มีสีสันบ้างและชุดสีที่ใช้จะเป็นชุดสีที่ไม่เยอะมากนัก อีกทั้งรูปทรงนั้น ไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงทั้งหมด มีความเป็นจินตนาการผสมกับความเป็นจริง ซึ่งได้กลายเป็นอิทธิพลที่มีต่องานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6 ศิลปะญี่ปุ่น

(<http://sol-levante.blogspot.com/>)

ภาพที่ 7 ศิลปะจีน

(<https://www.pinterest.com/pin/353040058268170350/>)

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากวัตถุสิ่งของประดับตกแต่งที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกที่อยู่ในชีวิตประจำวันรายล้อมอยู่รอบตัวของผู้คน กลับไม่มีใครให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับสิ่งที่มีอยู่ ด้วยสีสรรและลวดลายที่สวยงามน่าหลงใหล อันเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมและเชื่อชาติอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าจึงนำเสนอสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้น่าสนใจมากขึ้น เพื่อให้ผู้คน ได้มองเห็นความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ผ่านงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะนามธรรม

อิทธิพลจากศิลปะนามธรรม (Abstract) ความหมายคือ ศิลปะที่บิดเบือนไปจากศิลปะรูปแบบเหมือนจริงด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย แต่ยังมีโครงสร้างที่เหมือนจริงเหลืออยู่ เพื่อให้รับรู้ว่าเป็นรูปอะไร เป็นการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดรูปแบบที่แตกต่าง แปลกตา มีความน่าสนใจและยังคงให้อารมณ์ความรู้สึกอีกด้วย ในศิลปะนามธรรมจะเน้นที่โครงสร้างขององค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สี ลายเส้น ความสมดุล ภาพ องค์ประกอบศิลป์ เป็นต้น

ภาพที่ 8 ภาพศิลปะแบบนามธรรม

(<http://petermohall.com/>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 9 Howard Hodgkin - Bamboo 2000

(<https://www.pinterest.com/pin/488218415838178203/>)

ภาพที่ 10 Noel Skrzypczak Beast&Lantern

(<https://www.pinterest.com/pin/138415388524382670/>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 อิทธิพลที่ได้รับจาก Benjamin Cook

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปะนามธรรมและกึ่งนามธรรม ศิลปินที่มีอิทธิพลต่องานของข้าพเจ้า คือ Benjamin Cook ศิลปินชาว Kentucky สิ่งที่สะดุดตาเกี่ยวกับผลงานของศิลปินคือสีเส้นที่สดใส รูปทรงที่น่าสนใจ อีกทั้งการใช้วางคู่สีที่มีความลงตัวและพอดีของศิลปิน ทำให้ข้าพเจ้าสนใจเป็นอย่างมาก ศิลปินทำงานในรูปแบบนามธรรม โดยเน้นรูปทรงและสีเส้น ข้าพเจ้าสามารถนำมาอ้างอิงในเรื่องของการจับคู่สีและการจัดองค์ประกอบในผลงานของข้าพเจ้าได้

ภาพที่ 11 Benjamin Cook ศิลปินชาวKentucky 1989.

(<http://www.maakemagazine.com/benjamin-cook> Retrieved 2016.)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 12 Benjamin Cook 2015. Untitled 111415

(<http://benjamincookart.com/section/413302-Paintings-14-15.html>)

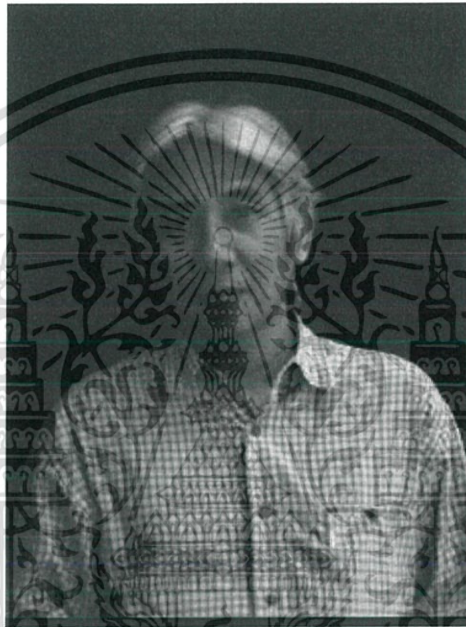
ภาพที่ 13 Benjamin Cook Landscape 121715

(https://www.instagram.com/p/_Z_LS7zffR/?taken-by=benjamincookart)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญา ตันติสุข

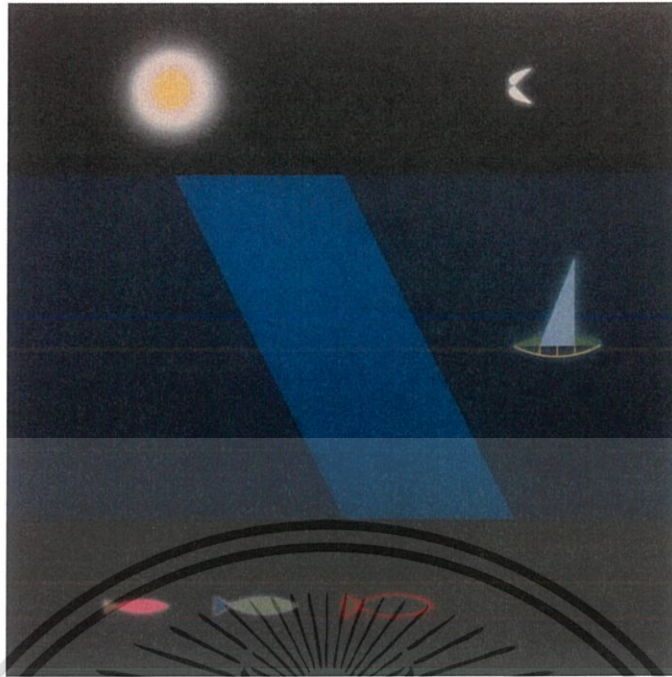
ข้าพเจ้าได้อิทธิพลจากผลงานศิลปะของปรัชญา ตันติสุข ผลงานของปรัชญานั้น เป็นผลงานศิลปะแบบนามธรรม รูปทรงที่ถูกลดทอนเหลือเพียงรูปทรงเลขาคณิตที่เป็นสัญลักษณ์ของงาน อีกทั้งในด้านของการจัดการกับพื้นที่ภายในตัวผลงานที่น่าสนใจ เป็นการเว้นและใช้พื้นที่แต่ละส่วนของผลงานได้อย่างดี ไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป การจัดองค์ประกอบของภาพนั้น ให้ความรู้สึกรู้สึกที่ดึงดูดอย่างมากและกรรมวิธีการทำงานในเรื่องของการใช้อุปกรณ์พื้นที่ที่ศิลปินทำออกมาได้อย่างประณีตมาก

ภาพที่ 14 ปรัชญา ตันติสุข

(<http://psgati.su.ac.th/design/artist-bio/29>)

ผลงานของปรัชญา มีลักษณะที่พิเศษและโดดเด่นด้วยการใช้รูปทรงที่เรียบง่ายเป็นสัญลักษณ์ และรูปทรงที่มีความคม การใช้รูปร่างเรขาคณิตและเส้นแบบปฐมภูมิมาประกอบขึ้น เส้นตั้ง นอน และโค้ง โดยสื่อให้เห็นถึงแนวคิดทางพุทธศาสนา ซึ่งศิลปินใช้สัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมเป็นตัวแทนของปัญญาหรือความเป็นพุทธะ (สุริยะ ฉายะเจริญ, ๒๕๖๐. เนื่องจากนิทรรศการ "บ้าน" (ออนไลน์) แหล่งที่มา : <http://cstproject.exteen.com/20100926/entry>. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

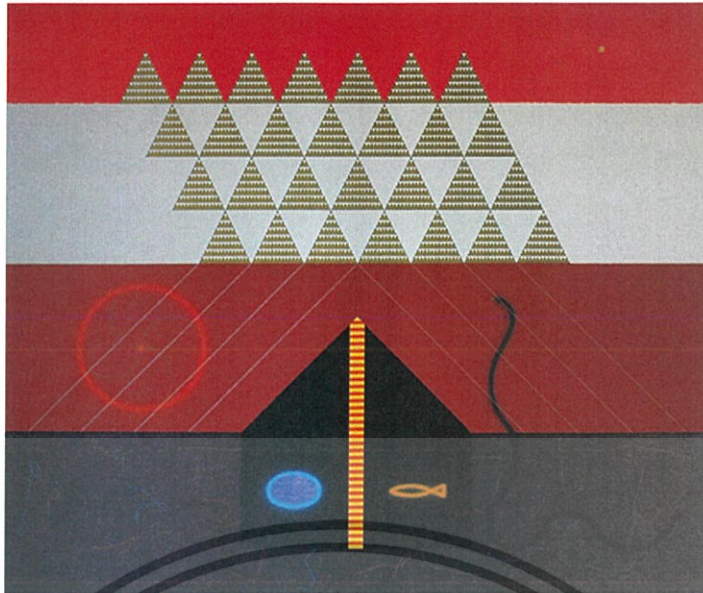

ภาพที่ 15 ประโยชน์ ตันตีสุข “แสงเดือน” ปี พ.ศ. 2550
 (<http://www.finearts.su.ac.th/aseanway/artists/parinya-tantisuk/>)

ภาพที่ 16 ประโยชน์ ตันตีสุข “บ้าน” ปี พ.ศ.2554
 (http://jumpsuri.blogspot.com/2016_03_01_archive.html)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 17 ปริญา ตันติสุข “บ้าน: โลกสว่าง-โลกมืด” ปี พ.ศ.2556
 (<http://www.finearts.su.ac.th/aseanway/artists/parinya-tantisuk/?id=1>)

2.6 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสี สัน ลวดลายและรูปทรงที่ใช้ประดับตกแต่งผลิตภัณฑ์และสินค้า อาคารห้างร้านต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์แต่ถูกนำไปใช้งานในรูปแบบลวดลายกราฟิกที่ใช้ประดับตกแต่งบนวัตถุทั่วไป ลวดลายเหล่านี้เป็นภาพแทนของวัฒนธรรมร่วมในเอเชีย จากความแบนและแข็งกระด้างของลวดลายที่ถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยในการตกแต่งเพื่อการค้าเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้นำเอาชิ้นส่วนภาพต่างๆ ที่มาจากความคาดฝันที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน นำมาเรียบเรียงใหม่เกิดเป็นภาพ และให้คุณค่าในฐานะของงานจิตรกรรมอีกครั้ง โดยแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม เพื่อสร้างความหมายและความรู้สึกใหม่ให้แก่ความคุ้นชินเดิมที่มีต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

กรรมวิธีการทำงานนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผลงานของเรานั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุด ภาพร่างนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ แต่การทำงานจริงนั้นสำคัญยิ่งกว่า การจะก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินต้องเริ่มจากความตั้งใจและยอมรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งรับฟังคำกล่าวชมและการตำหนิ เพื่อพัฒนาไปสู่ผลงานศิลปะที่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขความบกพร่องของตัวเองและได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ อีกทั้งการแต่งแต้มสีสันลงไปในผลงานอย่างสวยงาม

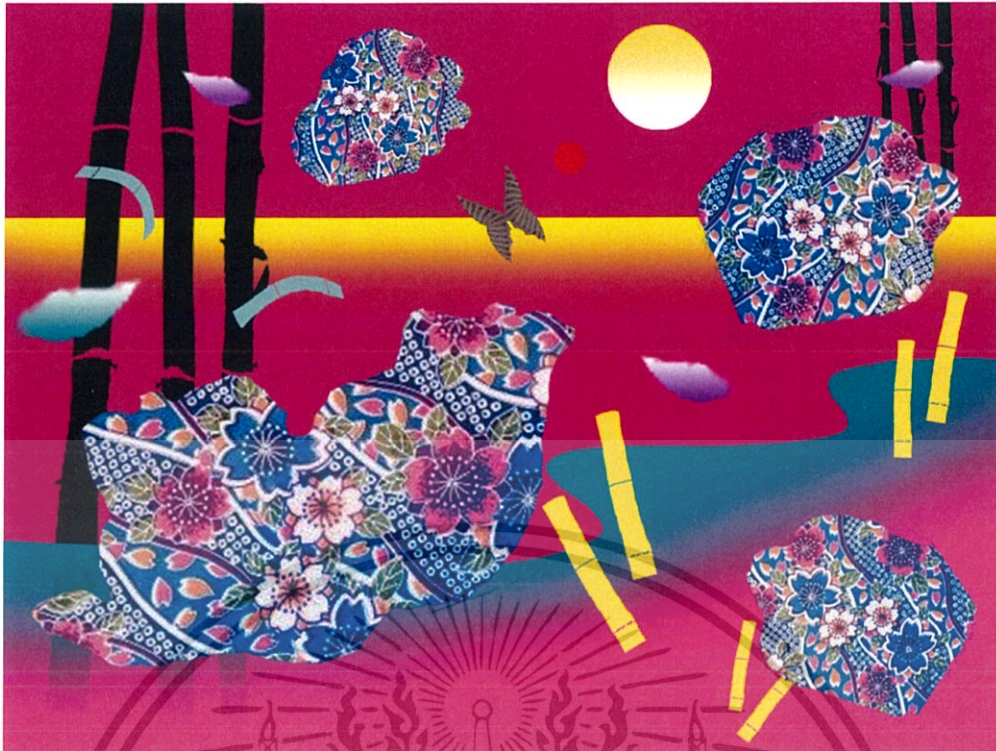
3.1 ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

3.1.1 ภาพร่างชุดที่ 1

ภาพที่ 18 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 19 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 20 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 21 ภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 4

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

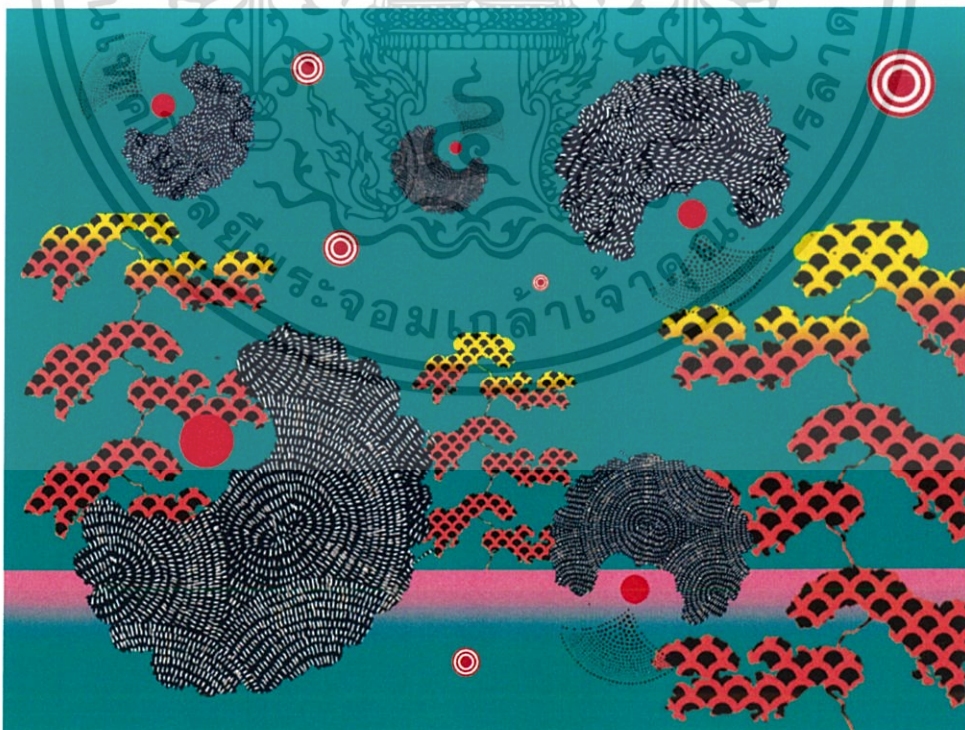
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานของวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ใหม่ที่เกิดจากจินตนาการของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าต้องการให้ผลงานของวัฒนธรรมเอเชียนั้นมีความโดดเด่นและลอยอยู่เหนือพื้นที่ภายในงาน ให้เกิดความรู้สึกถึงการเจริญเติบโตหรือเคลื่อนไหวของรูปทรงที่สัมพันธ์กับผลงาน ปัญหาที่ข้าพเจ้าพบในผลงานภาพร่างชุดนี้คือ การจัดการกับพื้นที่ภายในภาพร่างและรูปแบบของภาพร่าง มีการวางภาพที่ซ้ำกันของผลงานที่ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางหรือใช้ผลงานอื่นประกอบกันและบางชิ้นคล้ายคลึงกับผลงานเก่าๆ ทำให้ภาพร่างยังไม่มีความแปลกใหม่และสมบูรณ์

ในภาพร่างชุดที่ 1 นี้ ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 3 ไปขยายเป็นผลงานจริง เพราะเป็นภาพร่างที่สมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งองค์ประกอบของภาพนั้นมีความลงตัว เกิดการผลัดกระยะของภาพจากการซ้อนทับกันของรูปทรงและผลงานที่ข้าพเจ้าได้แทนค่าลงไป ชุดสีที่แสดงออกอย่างชัดเจนของความเป็นวัฒนธรรมเอเซียได้อย่างพอดี อีกทั้งพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้น สร้างความรู้สึกได้ตรงกับแนวความคิดของข้าพเจ้ามากที่สุด

3.1.2 ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 22 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 23 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 24 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 25 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 26 ภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 5

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพร่างชุดนี้ข้าพเจ้ายังคงต้องการนำเสนอลวดลายของวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ใหม่ที่เกิดจากจินตนาการของข้าพเจ้า ภาพร่างชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดองค์ประกอบภาพและรูปทรงของลวดลาย โดยข้าพเจ้านำเสนอความเป็นวัฒนธรรมมากขึ้นผ่านลวดลายต่างๆ ซึ่งชุดสีและลวดลายนั้นข้าพเจ้าพยายามให้ทั้งสองสิ่งนี้โดดเด่น ต้องการให้รู้สึกถึงความล่องลอยเคลื่อนไหว จินตนาการในห้วงของความหลงใหลที่มีต่อวัฒนธรรม แต่ปัญหาของภาพร่างชุดนี้คือลวดลายที่นำมาสร้างภาพร่างนั้นยังไม่น่าสนใจ อีกทั้งการจัดองค์ประกอบยังคงจำเจกันจนทำให้ภาพนั้นไม่มีจุดดึงดูดหรือจุดเด่นเลย จนทำให้ความรู้สึกของภาพเหมือนงานเทศกาลมากกว่าความหลงใหลในวัฒนธรรม

ในภาพร่างชุดที่ 2 นี้ ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชั้นที่ 2 ไปขยายเป็นผลงานจริง เพราะเป็นภาพร่างที่มีความแปลกที่สุด สะดุดตาที่สุด และมีความใหม่ที่สุด แตกต่างออกไปจากภาพร่างชิ้นอื่นๆ ซึ่งชุดสีของภาพร่างชั้นที่ 2 นั้นมีความน่าสนใจกว่าชิ้นอื่นๆ คือการนำรูปทรงของต้นไม้ที่ไล่สีขึ้นมาสื่อเข้ากับรูปทรงของกลีบดอกไม้ที่แทนค่าลวดลายภายในรูปทรงเป็นลวดลายของผ้าปักญี่ปุ่นไม่ได้เป็นการแสดงออกที่ดูเป็นวัฒนธรรมชัดเจนมาก แต่ให้ความรู้สึกถึงวัฒนธรรมในทุกส่วนของภาพ และภาพร่างชุดที่ 1 ชั้นที่ 3 นี้เข้ากับภาพร่างชุดที่ 2 ชั้นที่ 2 ซึ่งมีรูปแบบที่ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

3.1.3 ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 27 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 28 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 29 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 3

ภาพที่ 30 ภาพร่างชุดที่ 3 ชั้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 3 เป็นภาพร่างชุดสุดท้ายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้นำแนวคิดของภาพร่างชุดที่ 1 และ 2 มาเป็นทิศทางในการสร้างสรรค์ โดยชุดนี้ข้าพเจ้านำเสนอภาพร่าง โดยเน้นรูปทรงของธรรมชาติและลวดลายเป็นหลัก คำนึงถึงการแสดงพื้นที่มากขึ้น แต่ข้าพเจ้ายังคงไว้ซึ่งความหลงใหลในวัฒนธรรม ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความสวยงามของรูปทรงที่มาจากลวดลายของวัฒนธรรม ที่มีที่มาจากวัตถุสิ่งของประดับตกแต่ง และขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกที่หลงใหลต่อวัฒนธรรมด้วยลวดลายที่สวยงามของวัตถุที่นำมาแทนค่าลงในรูปทรงนั้นๆ โดยชุดนี้ได้สร้างสรรค์ภาพที่เห็นความเป็นพื้นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปัญหาที่พบในภาพร่างชุดที่ 3 คือ บางชิ้นมีมีสีสันที่กลมกลืนไปกับพื้นหลังมากจนทำให้ไม่เกิดความน่าสนใจ

ในภาพร่างชุดที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าได้นำภาพร่างชิ้นที่ 3 และ 4 ไปขยายเป็นผลงานจริง เพราะรูปแบบองค์ประกอบและสีสันของภาพร่างไปในทิศทางเดียวกันกับภาพร่างชุดที่ 1 ชิ้นที่ 3 และภาพร่างชุดที่ 2 ชิ้นที่ 2 มีการสร้างพื้นที่ภายในงานและการขับเน้นลวดลายของวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนและโดดเด่นมากขึ้น มองเห็นถึงความหลงใหลและความงามของวัฒนธรรมเอเชียได้อย่างชัดเจน

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริง ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 โดยลำดับขั้นตอนไว้อย่างละเอียดดังนี้

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการขยายภาพร่าง

เริ่มการทำงานด้วยการร่างผลโดยการฉายเครื่องโปรเจคเตอร์ จากนั้นร่างภาพด้วยดินสอสีวาดเค้าโครงโดยรวมของภาพที่เป็นจุดสำคัญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

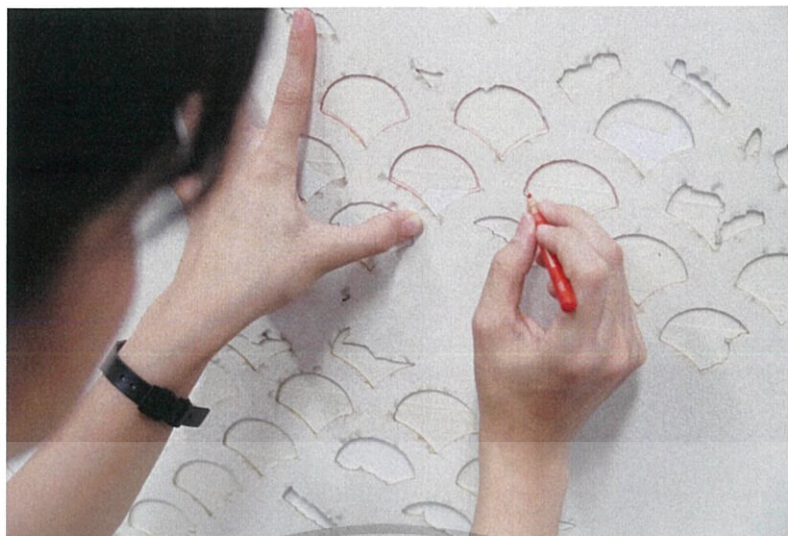
ภาพที่ 32 ขั้นตอนเลเซอร์ตัดต้นแบบชิ้นส่วนรายละเอียดผลงาน

นำกระดาษชานอ้อยไปเลเซอร์ตัดเป็นรูปทรงกลม เพื่อนำไปปิดทับส่วนที่ต้องการการปิดกั้น เพื่อทำเป็นขั้นตอนหลังจากการระบายสีลงพื้นหลังแล้ว

ภาพที่ 33 ขั้นตอนการใช้เทปกาวปิดกั้นขอบเขตรูปทรงให้มีความคมชัด

อุปกรณ์สำหรับการกั้นภาพ คือ เทปกาวหนังไก่และคัตเตอร์ เปะเทปกาวหนังไก่ตรงจุดที่ต้องการปิด จากนั้นนำชิ้นส่วนเลเซอร์ตัด วางทาบลงของเทปกาวหนังไก่ตามภาพ ใช้คัตเตอร์กรีดตามวงกลม จากนั้นดึงเทปส่วนเกินออก เมื่อกรีดคัตเตอร์ไปภาพรูปทรงที่เลเซอร์ตัดมานั้น ก็จะได้รูปทรงตามที่เราต้องการจะปิด

ภาพที่ 34 ขั้นตอนการเริ่มร่างภาพเลขอร์ที่ 2

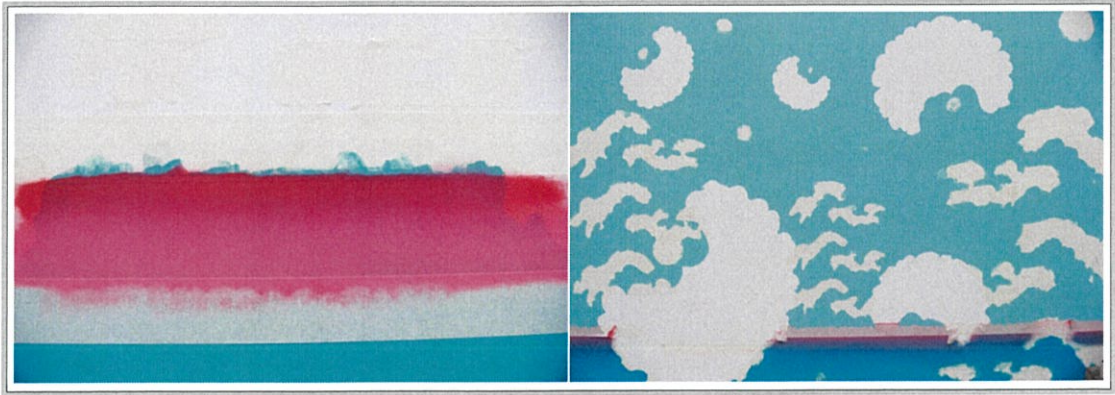
นำชิ้นส่วนกระดาษชานอ้อยที่เลเซอร์ตัดออกมาเป็นลวดลายนั้น วางทับในส่วนที่กรีดเทป
หนังกาวไก่อีร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นใช้ดินสอสีร่างภาพตามช่องและกรีดคัตเตอร์ลงบนส่วนที่ร่าง
ไว้แต่ยังไม่ต้องแกะออก ในส่วนนี้จะทำการแกะเทปออกหลังจากระบายสีพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 35 ขั้นตอนการระบายสีพื้นหลัง

เริ่มลงสีอะคริลิกเพื่อเป็นการรองพื้นผ้าใบ ก่อนลงสีฟ้าจะใช้เทปกาวหนังกาวในการกั้น
พื้นที่ส่วนบนและล่างออกจากกัน ในจุดนี้ต้องการเส้นขอบที่ตรงและแม่นยำที่สุด โดยผสมสีที่
ใกล้เคียงกับสีน้ำมันที่ต้องการลงทับอีกชั้นมากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

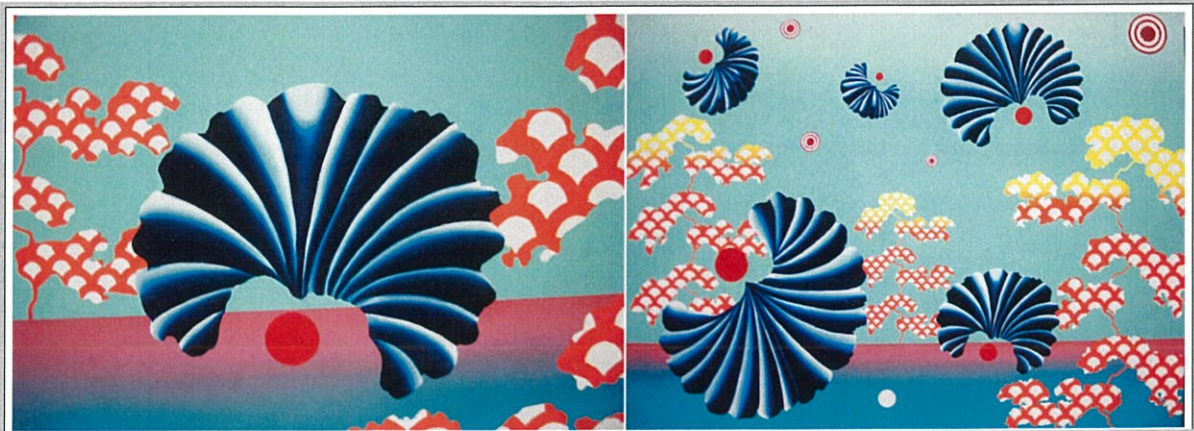
ภาพที่ 36 ขั้นตอนการระบายสีพื้นหลังทั้งหมดและไล่เฉดสี

ลงสีน้ำมันทับลงบนอะคริลิกที่แห้งแล้ว ในส่วนนี้จะต้องทาสองชั้น เพื่อความแน่นของเนื้อสี จากนั้นจึงเริ่มไล่สีโดยใช้เทปกั้นในส่วนของสีชมพูและฟ้า เพื่อให้เวลาที่เราไล่สีจากชมพูไปหาฟ้า นั้น น้ำหนักที่ไล่ของสีจะได้เสมอกันหมด รวมไปถึงการระบายสีน้ำมันบริเวณพื้นหลังของภาพจนเสร็จเรียบร้อย

ภาพที่ 37 ขั้นตอนการเปิดส่วนที่เทปกาวกันเอาไว้และระบายสีลงในรูปแบบทรงต้นไม้

เริ่มแกะเทปหนังไก่อีในส่วนของรูปทรงต้นไม้ และติดเทปหนังไก่อีทับรูปทรงที่แกะออก กรีดคัตเตอร์เพื่อตัดเอาส่วนด้านในออกและกั้นส่วนด้านนอกเอาไว้ จากนั้นลงสีน้ำมันสีเหลืองและส้มโอรส จากนั้นทำการไล่สี แกะเทปหนังไก่อีออกหลังจากไล่สีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 38 ขั้นตอนการลงสีในรูปทรงของกลีบดอกไม้

เริ่มระบายสีตามช่องที่ร่างเอาไว้ โดยไล่จากสีน้ำเงิน ฟ้าและขาว วางชุดสีทั้ง 3 สี โดยรวมของกลีบดอกไม้ จากนั้นใช้พู่กันขนาดพอเหมาะกับพื้นที่ ค่อยๆ เคลือบสีเข้าหากันจนเรียบเนียน ทำเช่นนี้จนครบทุกกลีบ

ภาพที่ 39 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด

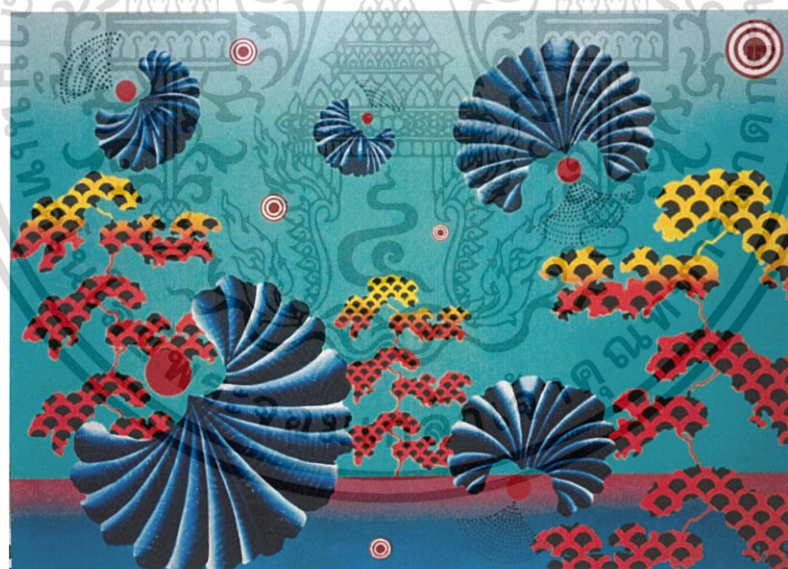
หลังจากสีแห้งแล้ว จึงเริ่มลงรายละเอียดของกลีบดอกไม้ ด้วยลวดลายลักษณะเป็นเส้นปะ ด้วยสีน้ำมันสีขาว ค่อยๆ ชิดเป็นเส้นที่ละส่วนจะไล่จากซ้ายไปขวา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 40 ขั้นตอนการใส่รายละเอียดของต้นไม้

หลังจากที่ลงรายละเอียดภาพที่ 12 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะลงสีดำในส่วนของคุณววดลาย
เกล็ดปลาซึ่งเป็นลวดลายที่ทับซ้อนอยู่บนรูปทรงของต้นไม้ด้วยสีดำจะครีคจนครบทุกต้น

ภาพที่ 41 ขั้นตอนการใส่รายละเอียดผลงานในเลเยอร์สุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์

เริ่มร่างด้วยดินสอสี โดยใช้วงกลมขนาดต่างๆ เป็นตัววัดความโค้งของเกล็ด ให้มีความ
สม่ำเสมอเท่ากัน จากนั้นใช้ไม้บรรทัดทรงเลขาคณิต ร่างทรงกลมไปตามเส้นโค้งที่ร่างไว้ ต่อไปคือ
การระบายสีคาลงในช่องว่างทรงกลมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นมานั้นประกอบไปด้วย เรื่องของทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ เส้น รูปทรง พื้นผิว สี น้ำหนักและที่ว่าง เป็นต้น ในส่วนขององค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน ความหลากหลาย ความสมดุล สัดส่วนและความโดดเด่น ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นสิ่งที่จะปรากฏอยู่ในผลงานของศิลปินทุกชิ้น ซึ่งการทำงานศิลปะนั้นอาจถูกผู้คนมองว่าเป็นเรื่องแสนง่าย ใช้เพียงจินตนาการหรือไร้ซึ่งหลักการทำงาน หากนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด การสร้างงานศิลปะนั้นไม่ได้เพียงแต่ได้จินตนาการเพื่อความสวยงามเท่านั้น ยังต้องมีขั้นตอนและหลักการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้คือส่วนหนึ่งในความงามของผลงานศิลปิน เพื่อสร้างความจริงใจให้กับผู้คน

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผลงานจิตรกรรมชุด “จินตนาการจากลวดลายประดับตกแต่งสู่งานจิตรกรรม” ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ขบเน้นไปที่การแสดงออกของสีและลวดลายซึ่งมีที่มาจากวัตถุสิ่งของ โดยใช้ความคาดเดาที่ปรากฏอยู่บนสิ่งของหรืองานอุตสาหกรรมโดยมีลวดลายของวัฒนธรรมปรากฏอยู่ นำมาสู่ผลงานจิตรกรรม

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

ผลงานศิลปะชุดนี้กล่าวถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยของเอเชีย ที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นในสังคมของข้าพเจ้า การสับเปลี่ยนของการมีอยู่ของวัฒนธรรมและความสนใจที่ผู้คนมีต่อวัฒนธรรมเปลี่ยนไป ผู้คนให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมผ่านสิ่งของวัตถุมากกว่า โดยวัฒนธรรมนั้นได้เปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมมากขึ้น มีการขยายเป็นวงกว้าง ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพียงแต่ไม่ได้มีความละเอียดอ่อนต่อขนบธรรมเนียม ผลงานชุดนี้จึงสร้างเพื่อให้ผู้คน ได้หวนคิดถึงและมองเห็นความงามของวัฒนธรรมที่อยู่ข้างกายมากขึ้น

4.1.2 เนื้อหา (Content)

ผลงานชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเอเชีย อย่างจีนและญี่ปุ่นที่เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของข้าพเจ้าซึ่งเติบโตมากับวัฒนธรรมเหล่านี้ ในผลงานของข้าพเจ้าจะมีรูปทรงลักษณะคล้ายต้นไม้หรือพระอาทิตย์ปรากฏอยู่ในงาน โดยมีลวดลายอยู่ในรูปทรงนั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าแสดงออกถึงการเติบโตมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ สีเส้นที่ขบเน้นอารมณ์และความรู้สึกเพื่อให้นักถึงความ เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้า ประกอบกับจินตนาการของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามีต่อวัฒนธรรมเอเชีย จนเกิดเป็นผลงานศิลปะชุดนี้ขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้วิธีการแสดงออกในรูปแบบศิลปะนามธรรม ซึ่งลดทอนรูปทรงเหลือเพียงโครงสร้างหลักที่สื่อถึงแนวความคิดและใส่จินตนาการของข้าพเจ้าที่มีต่อวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งมีการแสดงออกทางด้านสีเส้นและลวดลายที่ชัดเจนและโดดเด่นข้าพเจ้านำลวดลายที่มีทั้งความแบนและความแข็งกระด้างประกอบกับรูปทรงที่มีความโค้งงอ โดยผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าเน้นที่สีเส้นที่สดและแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความเป็นวัฒนธรรม อย่างเช่น สีแดง สีเขียว สีน้ำเงินและสีเหลือง เป็นต้น ประกอบกับวิธีการแสดงออกผ่านฝีแปรงด้วยการเกลี่ยเนียน ผลงานของข้าพเจ้าจะแสดงถึงพื้นผิวที่มีความเรียบแบน แต่มีมวลของน้ำหนักสีและแสงเงาที่ชัดเจนเพื่อสร้างความน่าสนใจต่อตัวผลงาน

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุเป็นหลักการสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นความรู้พื้นฐานที่ขับเคลื่อนผลงานและนำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่สมบูรณ์ โดยจำแนกรายละเอียดดังนี้

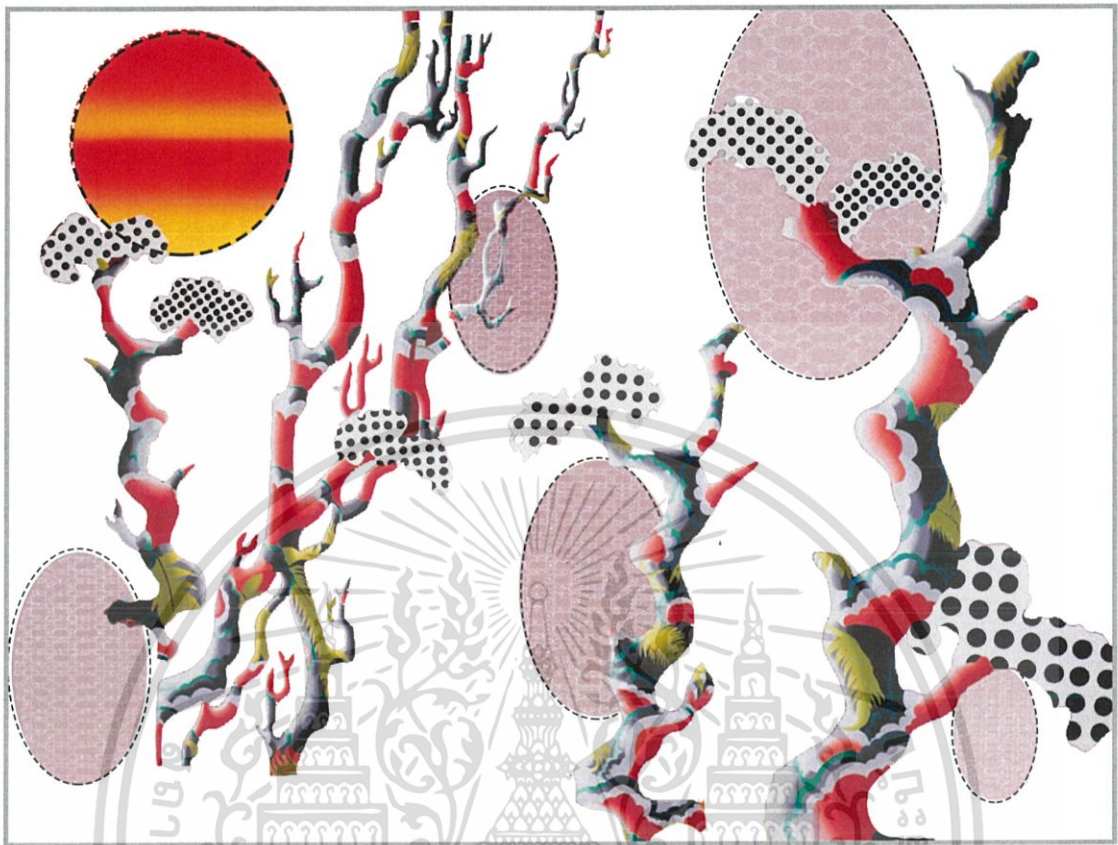
เส้น (Lines)

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการวิเคราะห์เส้น ผลงานชิ้นที่ 1

เส้นเป็นตัวกำหนดขอบเขตของพื้นที่ว่าง น้ำหนัก รูปทรงและขอบเขตของสี ลายเส้นที่มีน้ำหนักกลางจะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างระยะของภาพให้ส่วนโครงสร้างด้านหน้ามีความโดดเด่นที่สุด เส้นที่คดโค้งยาวขึ้นไป ซึ่งมีที่มาจากลวดลายของวัตถุเป็นเส้นที่ทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว การเจริญเติบโต มุมมวนลื่นไหลไปเรื่อยๆ ช่วยส่งเสริมให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น

รูปทรง (Forms)

ภาพที่ 43 ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปทรง ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรงในผลงานชิ้นนี้ของข้าพเจ้าได้มาจากรูปทรงธรรมชาติ (Organic form) และรูปทรงเรขาคณิต (geometric form) ในส่วนของรูปทรงธรรมชาติ (Organic form) ที่มาจากลวดลายผ้า ซึ่งรูปทรงจะเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวความคิดสร้างสรรค์และยังเป็นจุดเด่นของผลงาน ในส่วนของรูปทรงเรขาคณิต (geometric form) อย่างวงกลมและวงรี มีที่มาจากรูปทรงของวัตถุประดับตกแต่งในห้างร้านต่างๆ และลักษณะรูปทรงธรรมชาติจะให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว เต็มโต ไม่หยุดนิ่ง ทำให้ภาพเกิดความรู้สึกไม่แข็งกระด้างจนเกินไป การเลือกใช้รูปทรงเรขาคณิตจะช่วยส่งเสริมรูปทรงธรรมชาติที่มีความคดโค้งให้เกิดการมองภาพที่มีระยะมากขึ้นและผสมผสานเข้ากับรูปทรงที่มีมวลปริมาตรจนเกิดความสมบูรณ์ของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิว (Textures)

ภาพที่ 44 ภาพแสดงการวิเคราะห์พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 1

พื้นผิวในผลงานชิ้นนี้ได้จากกลดลายกราฟิกที่มีความหลากหลายซึ่งปรากฏอยู่บนวัตถุ ลายผ้า ของใช้ วอลเปเปอร์ ซึ่งมีลักษณะเรียบแบน วิธีการเกลี่ยเรียบได้จากพื้นผิวของกราฟิกที่มีการสร้างค่าน้ำหนักที่คมชัดแต่ยังคงอยู่บนความแบนและยังอยู่ใน โครงสร้างของความจริง และในส่วนที่เป็นพื้นผิวเรียบแบนที่ไม่มีค่าน้ำหนักของสี ใช้วิธีการถมสีในช่องว่างออกมาเหมือนภาพกราฟิกแบน ไม่มีมวลปริมาตร เพื่อให้เกิดความแตกต่างของพื้นผิวที่เทียบเท่ากับพื้นผิวที่มีการไล่ค่าน้ำหนัก ช่วยให้ผลงานมีจุดเด่นที่ชัดเจน

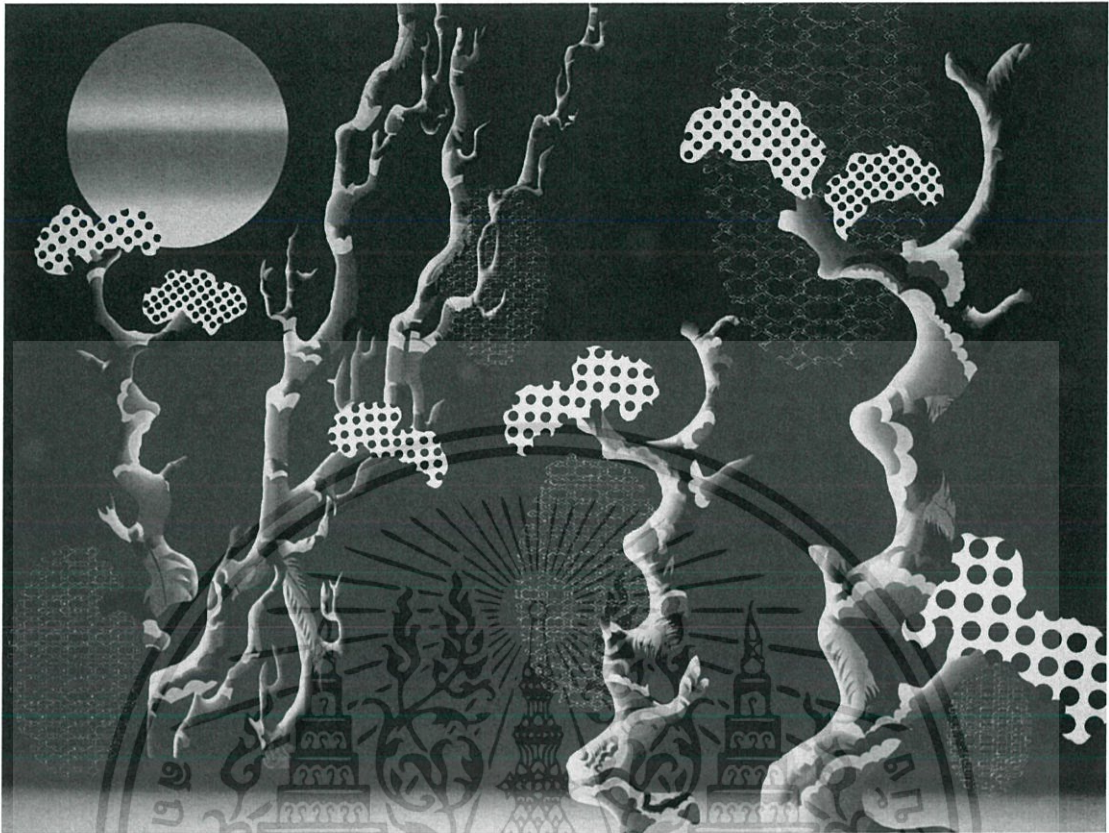
สี (Color)

ภาพที่ 45 ภาพแสดงการวิเคราะห์สี ผลงานชิ้นที่ 1

ข้าพเจ้ากำหนดโทนสีสำหรับการทำงานในศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ โดยกำหนดสีโทนร้อนและเย็นในสัดส่วนที่ 80:20 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้สีโทนร้อนเป็นหลัก ซึ่งชุดสีในแต่ละผลงานได้ที่มาจากสีของลวดลายผ้า วอลเปเปอร์ของสถานที่ห้างร้านที่แสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมเอเชีย ข้าพเจ้าใช้วิธีการไล่สี เพื่อให้สร้างมวลของรูปทรงและทำให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของรูปทรง ทำให้บรรยากาศของภาพนั้นรู้สึกเหมือนกับช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีการใช้สีคู่ตรงข้ามอย่างสีเขียว แดงกันในแต่ละจุดของตัวงาน เพื่อเพิ่มความสมดุลของตัวภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 46 ภาพแสดงการวิเคราะห์น้ําหนัก ผลงานชิ้นที่ 1

ค่าน้ําหนักในผลงาน โดยรวมเป็นค่าน้ําหนักเข้มและกลาง จุดเด่นจะเลือกใช้น้ําหนักที่สว่างสุด ใช้การไล่สีจากเข้มไปอ่อน โดยมีการกำหนดทิศทางที่จะให้แสงส่องมายังรูปทรงในผลงานช่วยจำแนกพื้นผิวและรูปทรงได้ ค่าน้ําหนักที่เข้มที่สุดช่วยค้ำให้รูปทรงมีความคมชัด ค่าน้ําหนักพื้นหลังจะเป็นสีเทาเข้มคือเป็นน้ําหนักที่ครอบคลุมบรรยากาศของภาพ และน้ําหนักอ่อนที่สุดจะตัดกับค่าน้ําหนักเข้มและกลาง การสร้างมวลปริมาตรของรูปทรงให้มีมิติ มีความกลมกลืนกัน จะทำให้ภาพแสดงออกถึงระยะของภาพที่มีความตื้นลึก

ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 47 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ว่าง ผลงานชิ้นที่ 1

ผลงานของข้าพเจ้ากำหนดค่าพื้นที่ว่างให้เป็นบรรยากาศ โดยมีขอบเขตของพื้นที่เป็นเส้นขอบฟ้าที่มีการแบ่งขอบเขตของพื้นที่อย่างชัดเจน ซึ่งมีที่มาจากสีของวัตถุและอาคารห้างร้านที่ใช้สีโทนร้อนในการตกแต่งซึ่งทำให้รู้สึกถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีน การใช้สีพื้นหลังเป็นสีเข้ม จะช่วยผลักระยะให้กับจุดเด่นได้ดี ทำให้ภาพดูไม่ตืดอืดและทึบตันมากเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

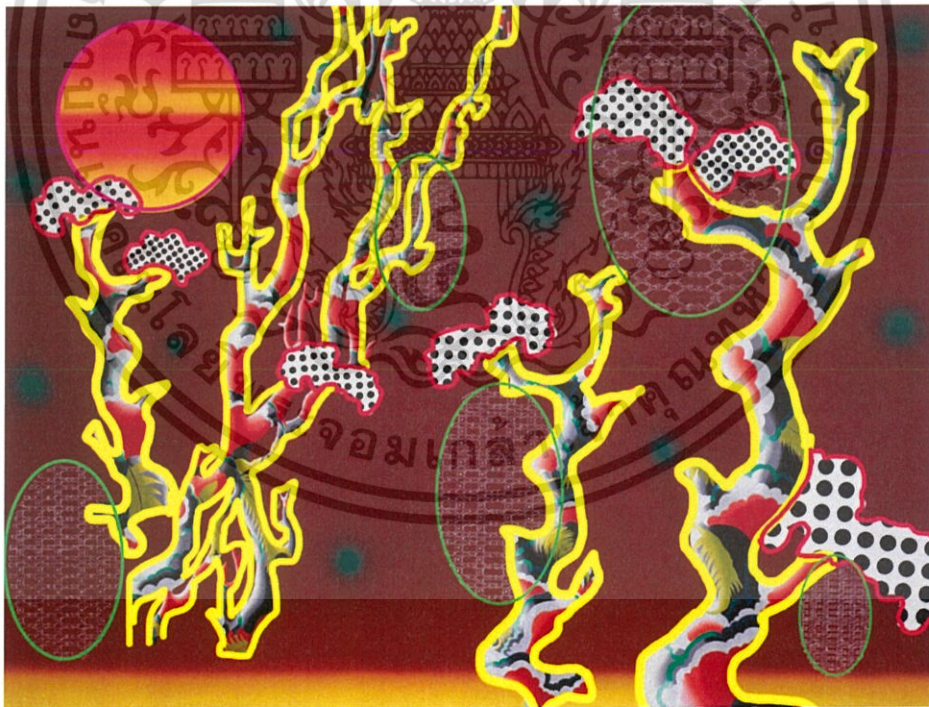
4.3 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

การสร้างผลงานศิลปะ มีหลักการในการแสดงออก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานศิลปะคือการแสดงทัศนคติ แนวความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และความรู้สึก ประกอบไปด้วยหลักการทางทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สิ่งนี้จะเป็นสื่อกลางที่จะสื่อสารเนื้อหาเรื่องราวในผลงานศิลปะออกสู่ผู้ชม วิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์อาศัยความรู้และความเข้าใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ในศิลปนิพนธ์ดังนี้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นที่ 1

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนของผลงานชิ้นนี้คือ ความกลมกลืนของสี รูปทรง การเว้นพื้นที่ว่าง ในส่วนของสี เลือกใช้สีโทนร้อนในการครอบคลุมบรรยากาศภาพทั้งหมด โดยมีสีโทนเย็นอย่างสีเขียวเข้ามาแทรกเพื่อสร้างความแตกต่างแต่ยังจะทำให้ภาพดูกลมกลืนไม่น่าเบื่อ ความกลมกลืนจากการจัดวางรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกัน การใช้รูปทรงเรขาคณิตอย่างวงกลม วงรี และรูปทรงคอคโค้ง การไล่ขนาดของรูปทรง วงกลมเล็กและวงกลมใหญ่ ช่วยให้ภาพนั้นเกิดระยะ

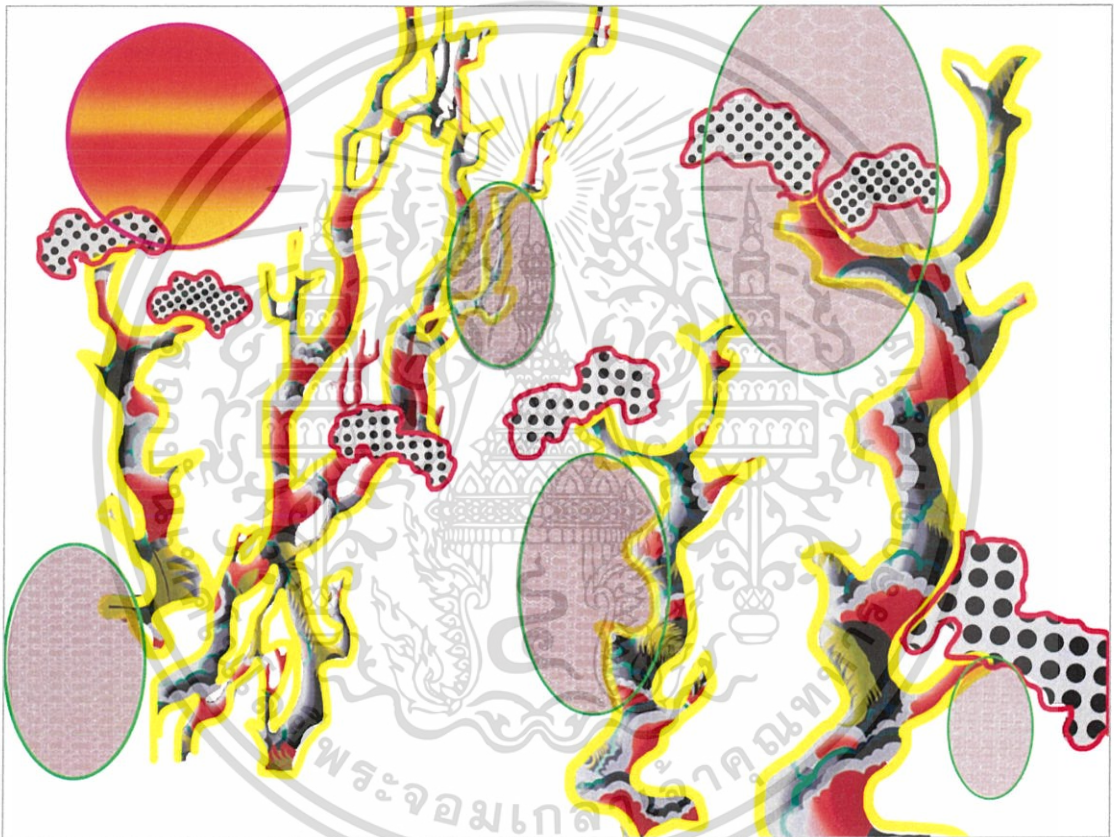

ภาพที่ 48 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานคือรูปทรง ขนาด พื้นผิว ซึ่งรูปทรงได้มาจากทวดยลายผ้าโดยมีการผสมผสานกันของรูปทรงที่มีขนาดแตกต่างกัน ความหลากหลายของขนาดของรูปทรงที่ลดลั่นอย่างรูปทรงวงกลม วงรี และรูปทรงคดโค้ง แต่นำมาอยู่ร่วมกัน และยังเน้นทวดยลายใส่เข้าไปในรูปทรงที่มีโครงสร้างมาจากความจริง เพิ่มความน่าสนใจ แล้วยังเพิ่มความละเอียดของพื้นผิวด้วยเส้น น้ำหนัก โดยการซ้ำและการแปรเปลี่ยนของรูปทรงเดียวกัน

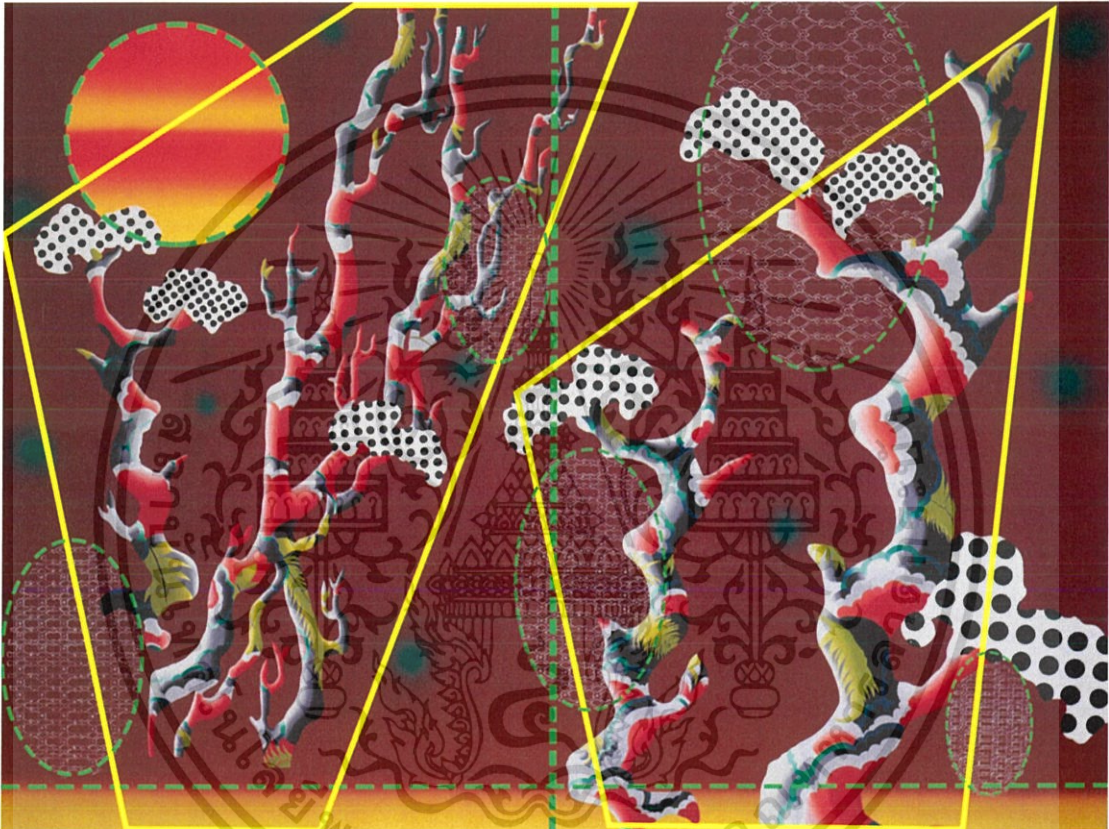

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลภายในงานจะเน้นหนักไปทางขวา ด้วยรูปทรงที่ใหญ่กว่าและชัดกว่า ทางด้านซ้ายรูปทรงจะเล็กกว่า แต่มีรายละเอียดมากกว่าและยังมีการกระจายของรูปทรงอื่นๆ ที่ทำให้ภาพรวมเกิดความสมดุลที่ดูเท่ากันทั้งสองด้านและการใช้คู่สีตรงกันข้ามและโทนใกล้กันซึ่งช่วยถ่วงดุลของภาพให้มีความสมมาตรกันยิ่งขึ้น

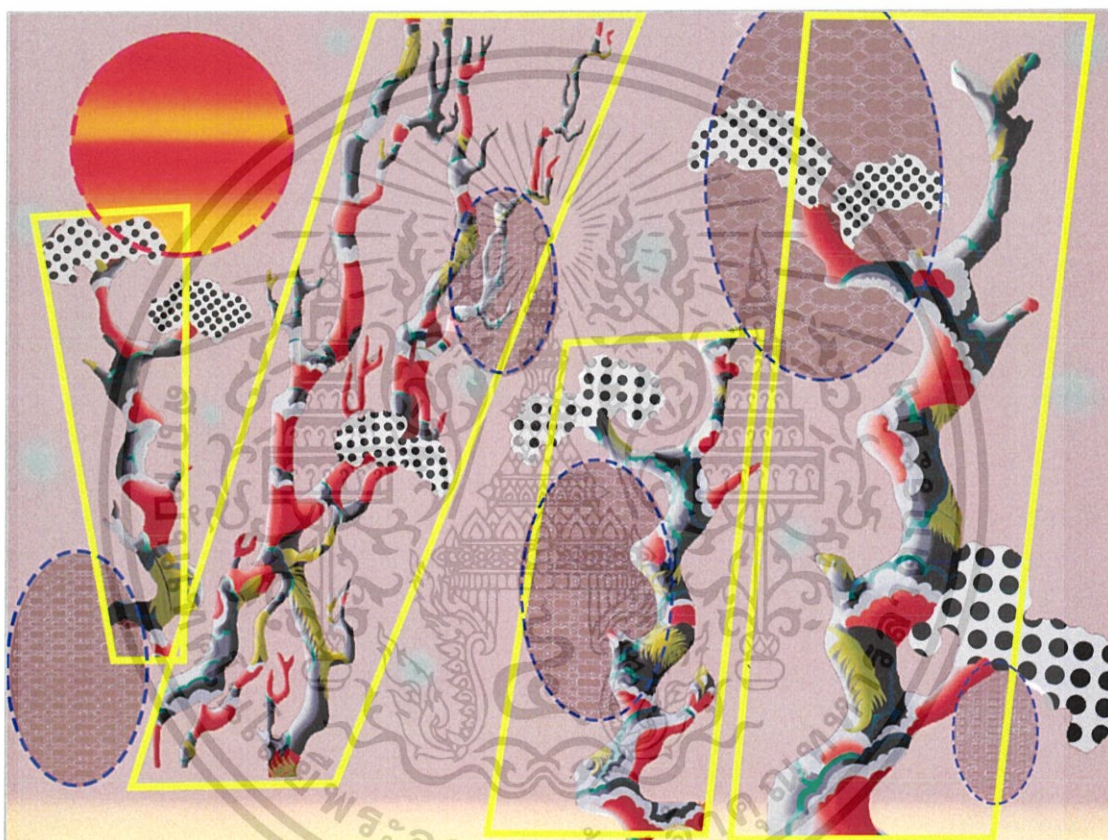

ภาพที่ 50 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

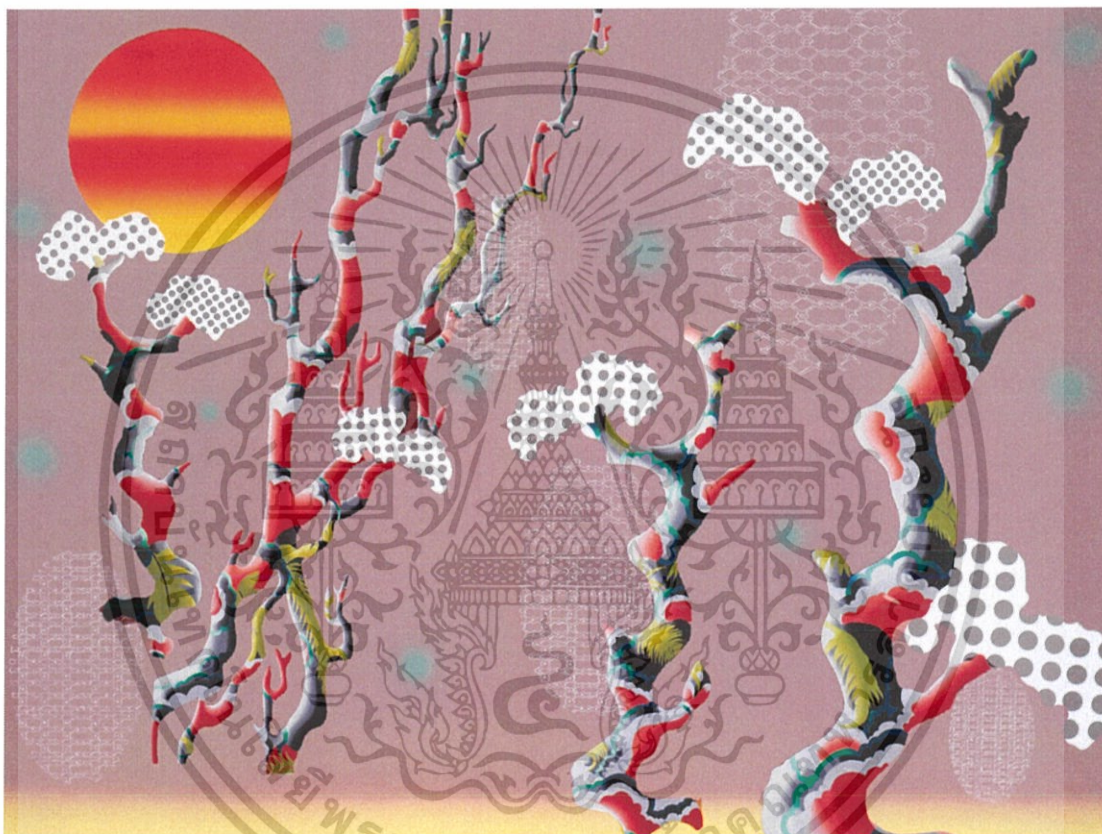
สัดส่วนในผลงานของข้าพเจ้า กำหนดสัดส่วนให้ในแต่ละรูปทรงมีสัดส่วนที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อกำหนดให้สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเป็นระยะหน้า และสัดส่วนของรูปทรงด้านหลัง ซึ่งไล่ขนาดต่างกัน โดยใช้จำนวนของรูปทรงหนักไปทางด้านขวามากกว่าด้านซ้าย ทำให้สัดส่วนของภาพเท่ากันและทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงนั้นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้สัดส่วนของภาพโดยรวมเข้ากันได้ดี

ภาพที่ 51 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 1

ความเป็นเด่น (Dominance)

รูปทรงวงกลมเป็นจุดเด่นที่มีสีสว่างที่สุด ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ดึงความสนใจด้วยสีที่สว่างและสดและจุดเด่นของภาพยังมีรูปทรงต้นไม้ซึ่งมีความเด่นด้วยขนาดและการสร้างมวลปริมาตรที่ตัดกับความแบนระนาบทำให้มีความโดดเด่นขึ้นมา จุดรองของภาพเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีพื้นผิวแบนเรียบอยู่ระยะหลัง ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้จุดเด่นในงานเห็นชัดมากขึ้น

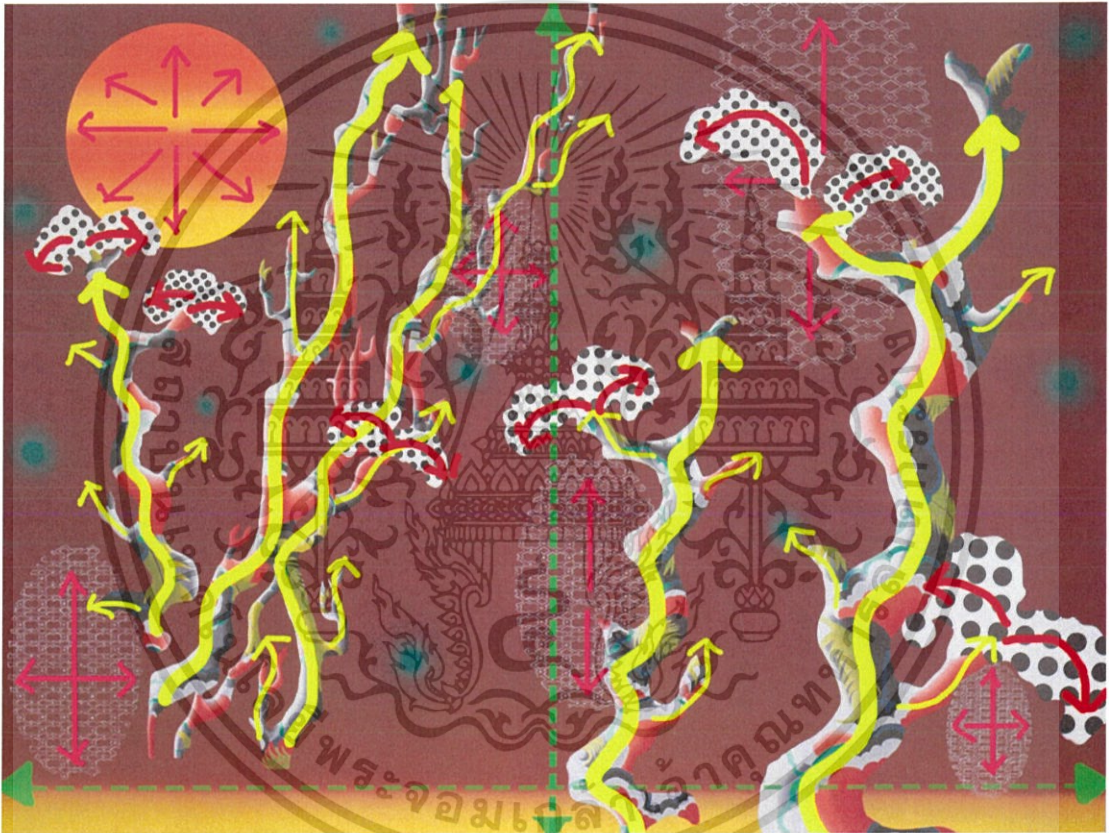

ภาพที่ 52 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานของข้าพเจ้าเป็นการเคลื่อนไหวของรูปทรงมีลักษณะที่แผ่กระจายออกของวงกลมที่แผ่แสงสว่างไปยังรูปทรงต้นไม้และการเคลื่อนไหวแบบเฉื่อย ที่ค่อยๆ เคลื่อนไหวไปข้างบนของรูปทรงต้นไม้ การเคลื่อนไหวที่มีพลังน้อย รู้สึกผ่อนคลาย มีลักษณะเป็นการซ้ำเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง เส้นนอนให้การเคลื่อนไหวที่แผ่ออกไปด้านข้าง ทำให้รู้สึกถึงมุมมองที่กว้างขวาง

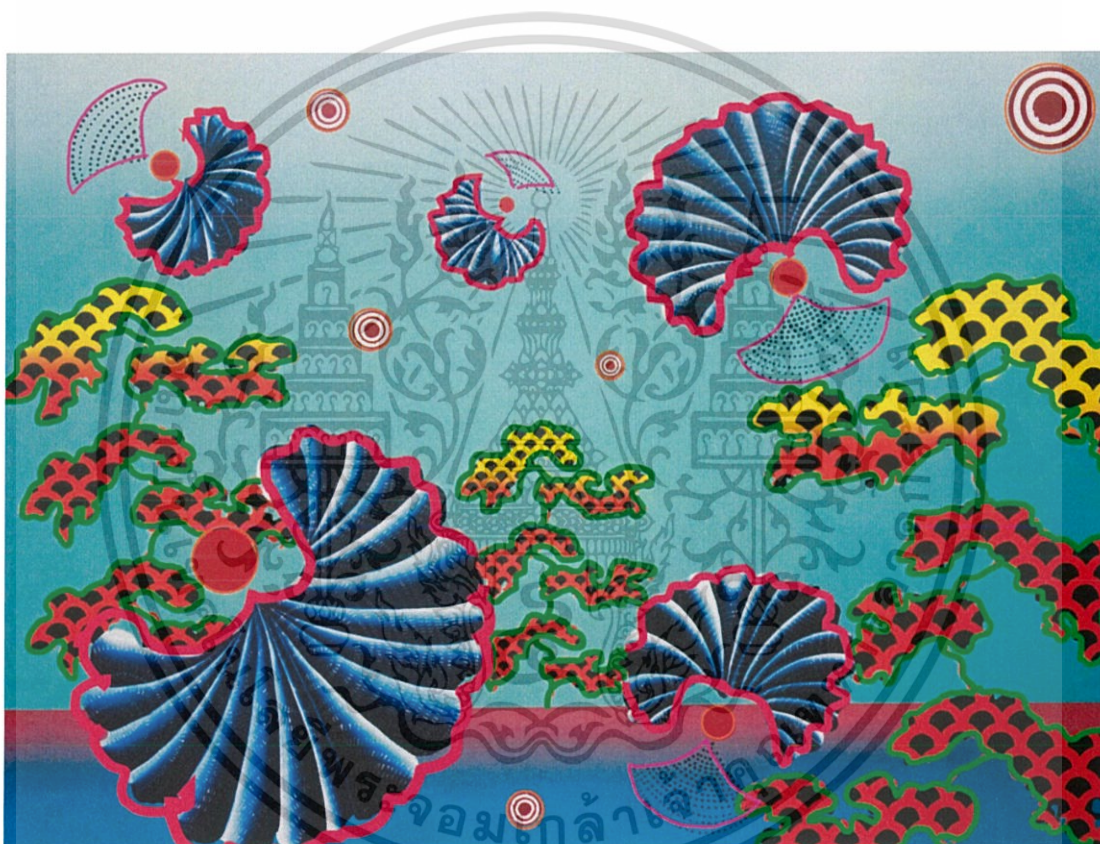
ภาพที่ 53 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในผลงานของข้าพเจ้า คือรูปทรงและสี การใช้รูปทรงเดิมซ้ำๆ ด้วยขนาดที่แตกต่างกันออกไปและสร้างระยะของภาพ และการใช้โทนสีซึ่งเป็นโทนร้อนและเย็นในปริมาณที่เท่าๆ กัน ใช้สีโทนเย็นคลุมบรรยากาศภาพและใช้ทิศทางของแสงและเงาซึ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ภาพเกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวและกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์

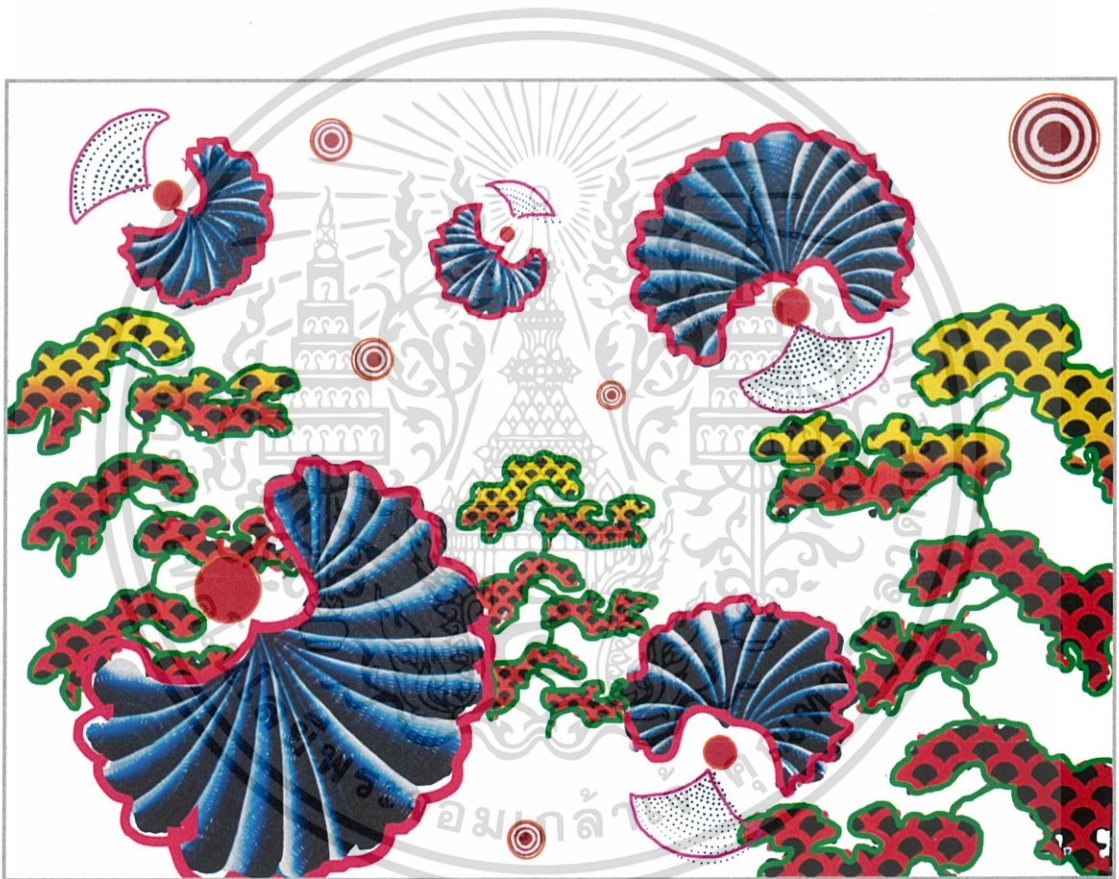

ภาพที่ 54 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานคือ รูปทรง ขนาด พื้นผิว ซึ่งรูปทรงที่เหมือนกันแต่มีขนาดแตกต่างกันกระจายอยู่ในภาพ การเลือกใช้รูปทรงต่างๆ ที่มาจากสิ่งของประดับตกแต่งและการซ้อนทับลดหลาดลงบนรูปทรงทำให้เกิดมวลมิติมากขึ้น ความหลากหลายของพื้นผิวคือมีพื้นผิวที่เกลี้ยงแบบแบนระนาบและเกลี้ยงเรียบแบบมีมวลปริมาตรสร้างความหลากหลายให้กับผลงาน อีกทั้งสีสันที่สอดคล้องในงานของสีโทนร้อนและเย็นที่มีปริมาณเท่าๆ กัน ทำให้ภาพนั้นมีสีสันสดใส เกิดความรู้สึกสบายตา

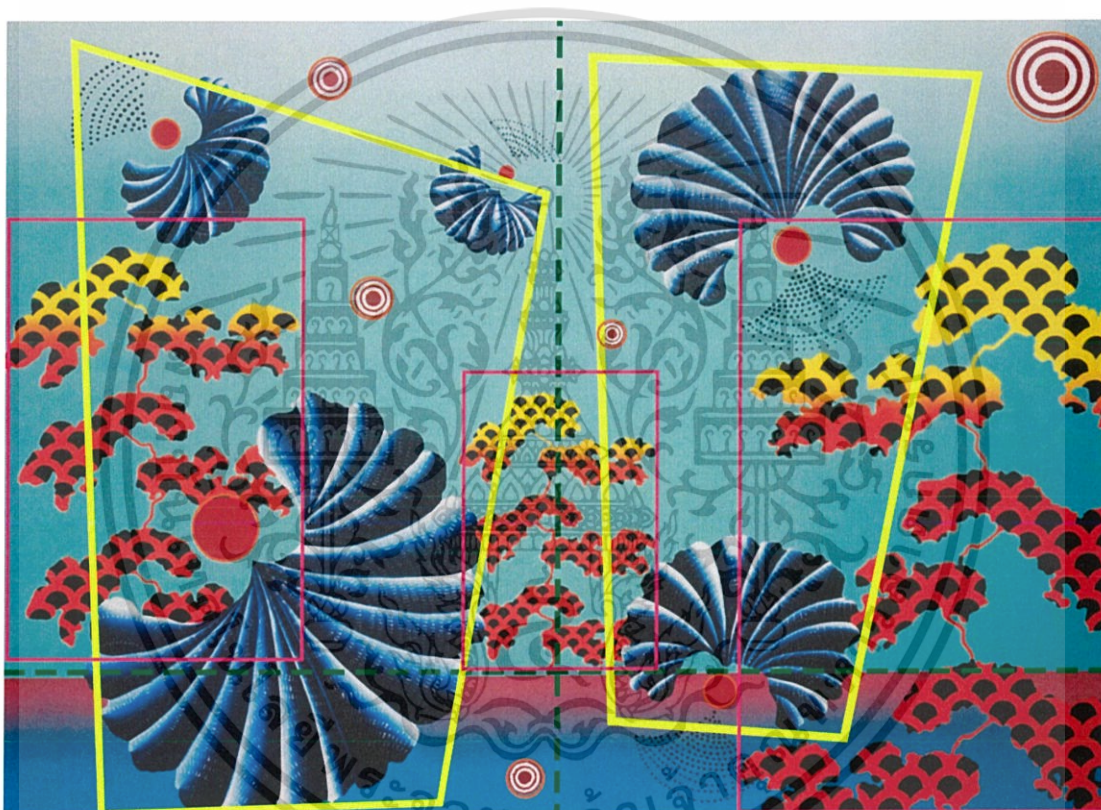

ภาพที่ 55 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของโครงสร้างไม่เท่ากันแต่มีการถ่วงดุลด้วยปริมาณของการกระจายรูปทรงของแต่ละด้าน ทำให้เมื่อมองด้วยตาแล้วจะรู้สึกว่ามีสมดุลเท่ากัน ซึ่งด้านขวาจะหนักไปที่มีรูปทรงกระจายหลายส่วนและโครงสร้างด้านหน้ามีขนาดใหญ่อย่างเด่นชัด โดยระยะหลังรูปทรงจะมีขนาดเล็กลง เมื่อมองมาในส่วนของด้านซ้ายจะมีปริมาณรูปทรงน้อยกว่าแต่ถูกถ่วงดุลด้วยรูปทรงด้านหลังที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำให้ภาพรวมสมดุลกันทั้งสองด้าน

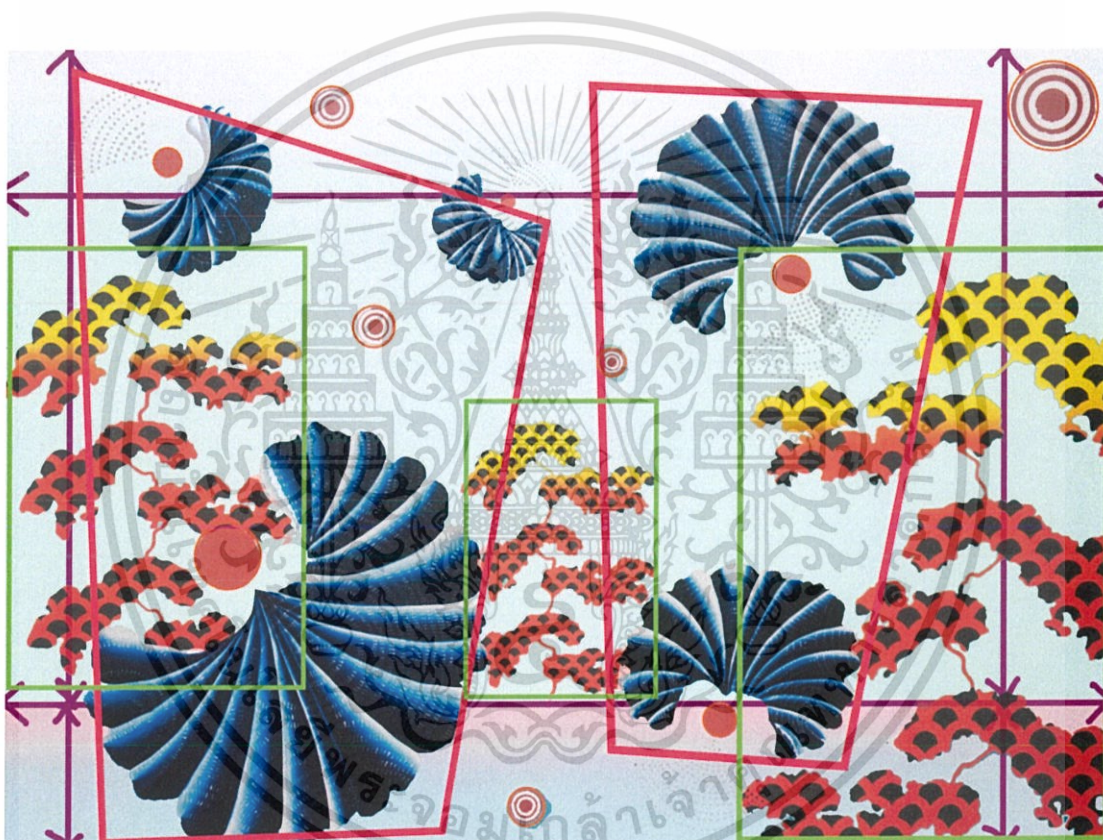

ภาพที่ 56 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของภาพถูกกำหนดขอบเขตของพื้นที่ให้มีสัดส่วนของบนและล่างที่เท่ากัน ทำให้เห็นสัดส่วนของพื้นและท้องฟ้าที่ชัดเจนและสัดส่วนของรูปทรงที่แตกต่างกันซึ่งสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของระยะหน้าอยู่ทางด้านซ้ายและสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของระยะหลังอยู่ทางด้านซ้ายและการกระจายรูปทรงในส่วนต่างๆ ของภาพ ทำให้ภาพมีสัดส่วนของทั้งสองด้านเท่ากัน

ภาพที่ 57 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดเด่นของภาพอยู่ที่รูปทรงพัดสีน้ำเงินที่ได้จากกลดลายของผ้าที่ใช้วิธีการถักทอ ซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่มีมวลปริมาตรของน้ำหนักการสร้างค่าน้ำหนักแสงเงาซึ่งไปในทิศทางเดียวกัน ชัดเจนให้โดดเด่นออกมาจากรูปทรงซึ่งมีลักษณะแบนราบ ช่วยให้มึระยะของภาพอย่างชัดเจน ซึ่งจุดเด่นเป็นสีโทนเย็นที่ตัดกับสีโทนร้อน จูครองคือต้นไม้ซึ่งมีกลดลายมีความโปร่งของพื้นที่วางในรูปทรงมากกว่า ทำให้ชัดเจนจุดเด่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและรูปทรงที่เป็นจุดเด่นนี้จะนำพาไปสู่การสื่อสารแนวความคิดที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อ

ภาพที่ 58 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวเป็นแบบกระจายออกจากด้านในรูปด้านนอกด้วยทิศทางการเคลื่อนไหวที่โค้งออก การแบบแผ่กระจายออกและการเคลื่อนไหวแบบหมุนวน ซึ่งใช้หลักการทางทัศนธาตุสร้างความเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกถึงการล่องลอย หมุน ปลิวิ ซึ่งเกิดจากการใช้ค่าน้ำหนักแสงเงา การเคลื่อนไหวที่กระจายออก ทำให้รู้สึกถึงการแตกกิ่งก้านและการเคลื่อนไหวไปตามทิศทางของเส้นนอนและการหมุนรูปทรงไปในทิศทางที่ไม่ซ้ำกันแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่รวมกันได้

ภาพที่ 59 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นที่ 3

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนเกิดจากการใช้รูปทรง สี พื้นผิว ซึ่งความกลมกลืนของรูปทรงมาจากเส้นที่คดโค้งเคลื่อนไหวไปมาที่มีลักษณะเหมือนกันและการใช้รูปทรงเดิมซ้ำๆ กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของภาพทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันของพื้นที่ว่าง ในส่วนของความกลมกลืนของสี เลือกใช้สีโทนเย็นเป็นส่วนใหญ่ แต่มีการแทรกสีโทนร้อนเข้ามาเพื่อสร้างสีสันของงานให้มีความหลากหลาย

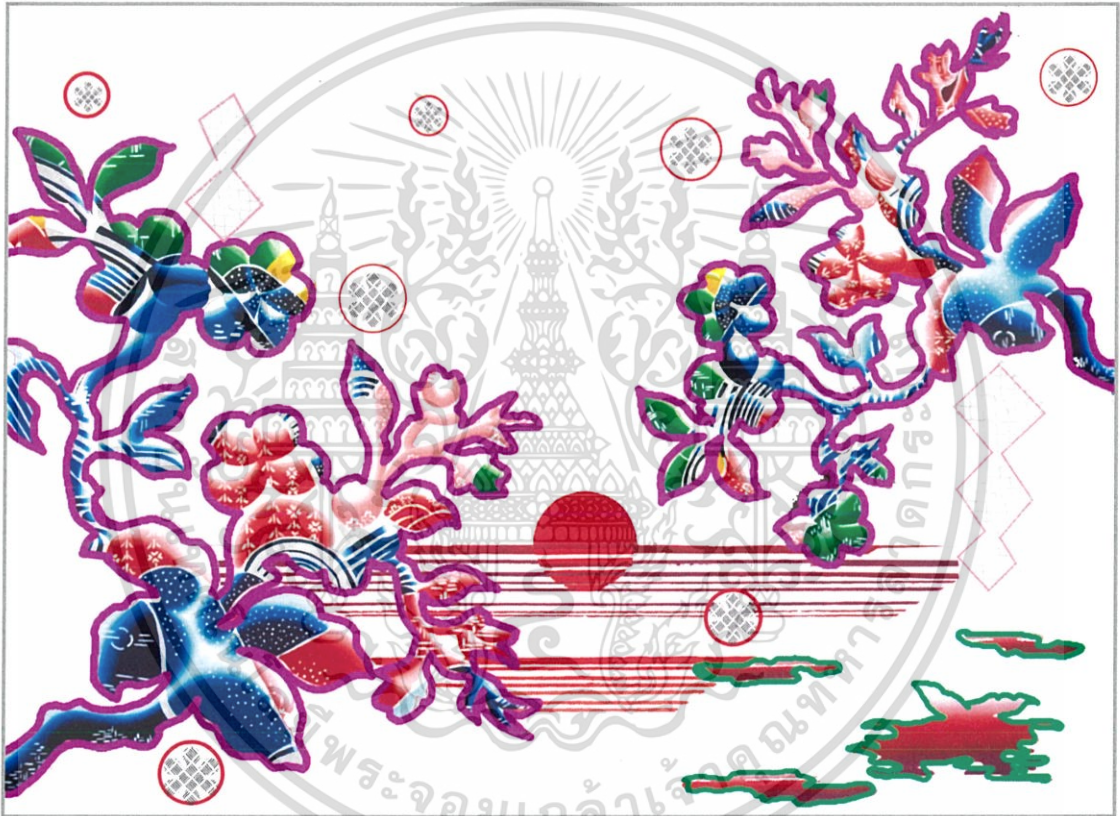

ภาพที่ 60 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานนี้คือ รูปทรง ขนาด สีและพื้นผิว การใช้รูปทรงที่ได้จากทวดยลายของผ้าที่หลากหลายแบบและหลากหลายขนาด นำมาจัดวางซ้ำๆ กันในตำแหน่งต่างๆ ด้วยขนาดที่แตกต่างกันไป และความหลากหลายของพื้นผิวที่มีพื้นผิวแบบแบนเรียบและพื้นผิวที่มีค่าน้ำหนักในส่วนของสีใช้สี โทนเย็นเป็นหลักแต่ยังสอดแทรกสีคู่ตรงข้ามอย่างม่วงและเขียวเข้ามา สร้างความหลากหลายของสีให้กับตัวผลงานมากขึ้น

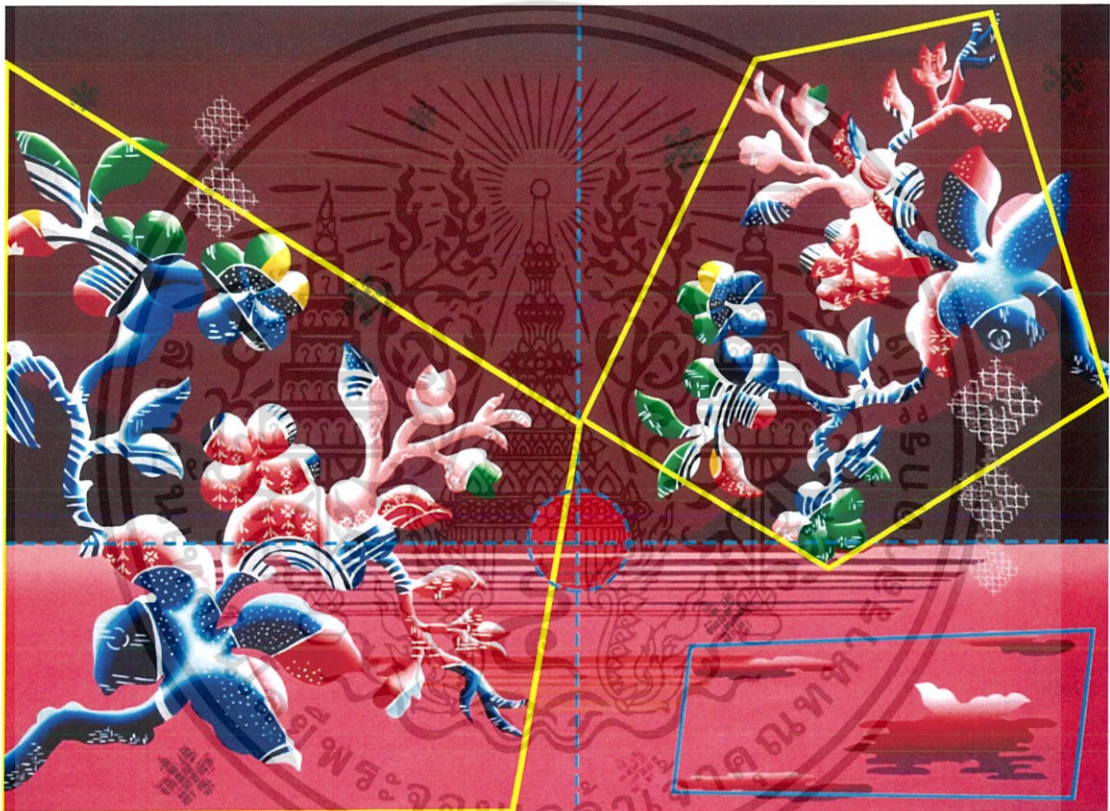

ภาพที่ 61 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลในผลงานชิ้นนี้เป็นความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน ทางด้านขวามีรูปทรงที่ใหญ่และเด่นกว่า แต่ถ่วงดุลด้วย ปริมาณของรูปทรงที่มีกว่าของด้านซ้าย ทำให้มองด้วยตาภาพสมดุลกันทั้งสองของ อีกทั้งยังมีความสมดุลของพื้นที่บนและล่างโดยแบ่งขอบเขตของพื้นที่อย่างชัดเจน การวางองค์ประกอบภาพทั้งสองด้านทำให้เกิดทิศทางการมองที่นำไปสู่จุดกึ่งกลางของภาพอีกด้วย

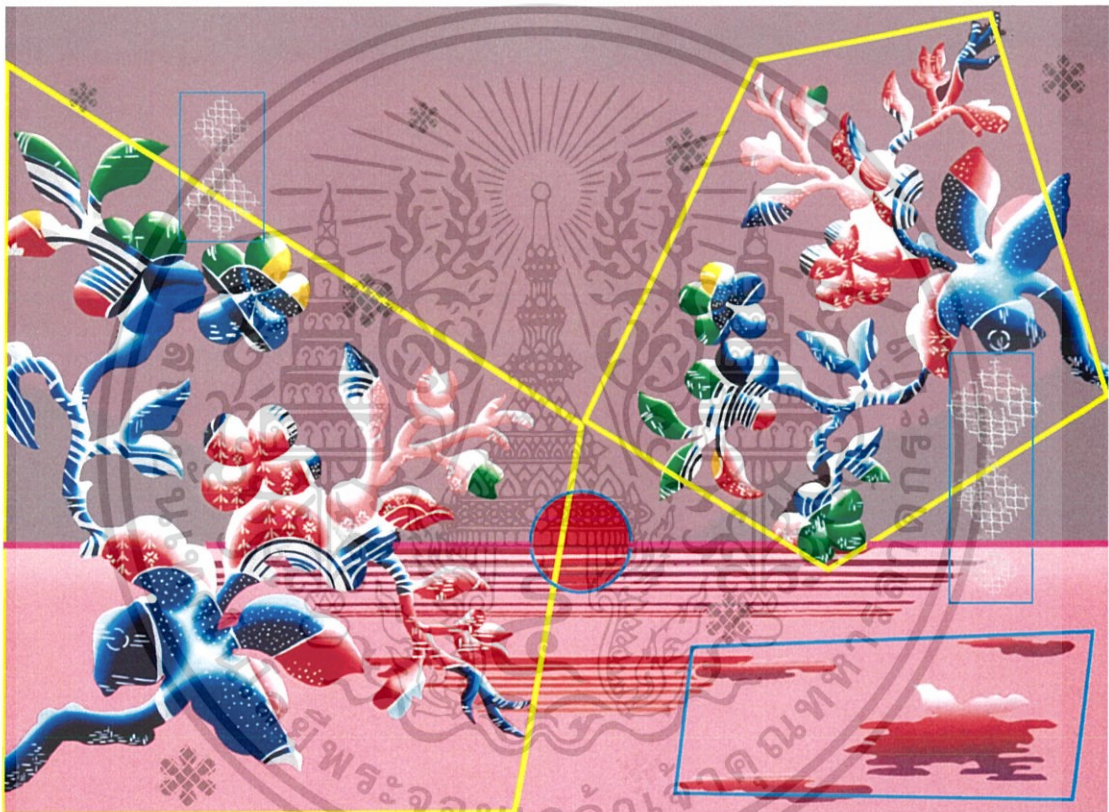

ภาพที่ 62 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

กำหนดให้สัดส่วนของภาพด้วยการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ในสัดส่วนบนและล่างไม่เท่ากัน ทำให้เห็นพื้นดินและท้องฟ้าชัดเจน การจัดสัดส่วนของรูปทรงให้สัดส่วนของทั้งสองด้านไม่เท่ากัน โดยให้สัดส่วนทางด้านซ้ายมีขนาดใหญ่เพราะว่าเป็นระนาบหน้าที่ต้องการความโดดเด่น สัดส่วนทางด้านขวามีขนาดเล็กลงมา แต่นำรูปทรงอื่นๆ เข้ามาจัดวางอยู่ในพื้นที่ว่าง ทำให้สัดส่วนของภาพนั้นพอดีกัน

ภาพที่ 63 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดเด่นของภาพคือ รูปทรงต้นไม้ซึ่งมีลวดลายจากลายผ้าและพระอาทิตย์ ซึ่งรูปทรงต้นไม้เป็นจุดเด่นด้วยลวดลายที่ชัดเจนและมีค่าน้ำหนักที่ทำให้เกิดมวลปริมาตรซึ่งอยู่ระยะหน้าสุดและสีส้มที่มีความหลากหลายตัดกับพื้นหลังที่เรียบแบน ส่วนรูปทรงพระอาทิตย์เป็นจุดเด่นที่สองด้วยสีแดงที่สดกว่าสีในส่วนอื่นๆ และยังถูกจัดอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางภาพ ทำให้เป็นจุดนำสายตาของภาพ

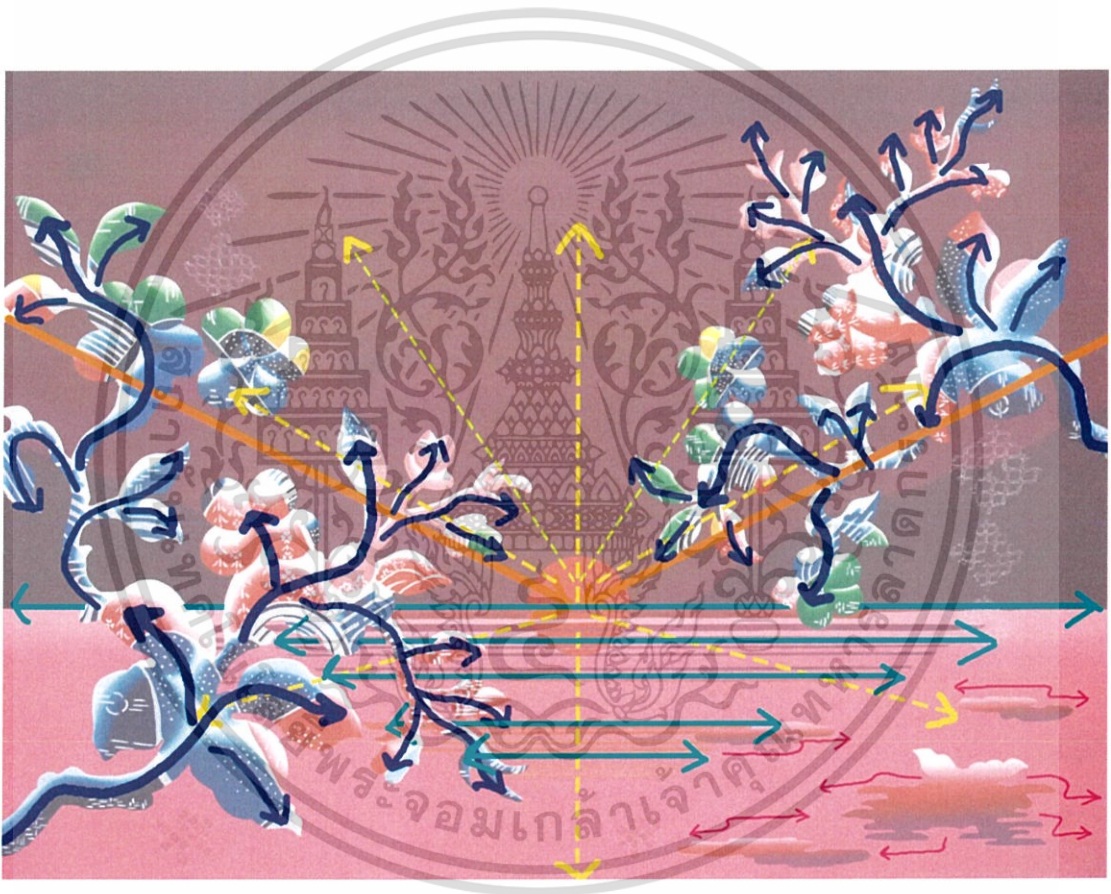

ภาพที่ 64 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

ความเคลื่อนไหวในผลงานชิ้นนี้เป็นการเคลื่อนไหวลักษณะคดโค้งไปตามทิศทางของกิ่งก้านและการเคลื่อนไหวโดยการลดหลั่นและกระจายออกของรูปทรง การไล่ขนาดของเส้น การไล่สี ซึ่งรูปทรงที่มีความคดโค้งให้ความรู้สึกเหมือนต้นไม้ที่กำลังเคลื่อนไหวเข้าหากัน และการเคลื่อนไหวแบบการลดหลั่นจะทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่แผ่ยาวออกไปของผืนน้ำ ในระยะสุดท้ายจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวแบบแผ่กระจายโดยรอบ เป็นแผ่เอาพลังงานของแสงไปยังส่วนต่างๆ ของภาพ

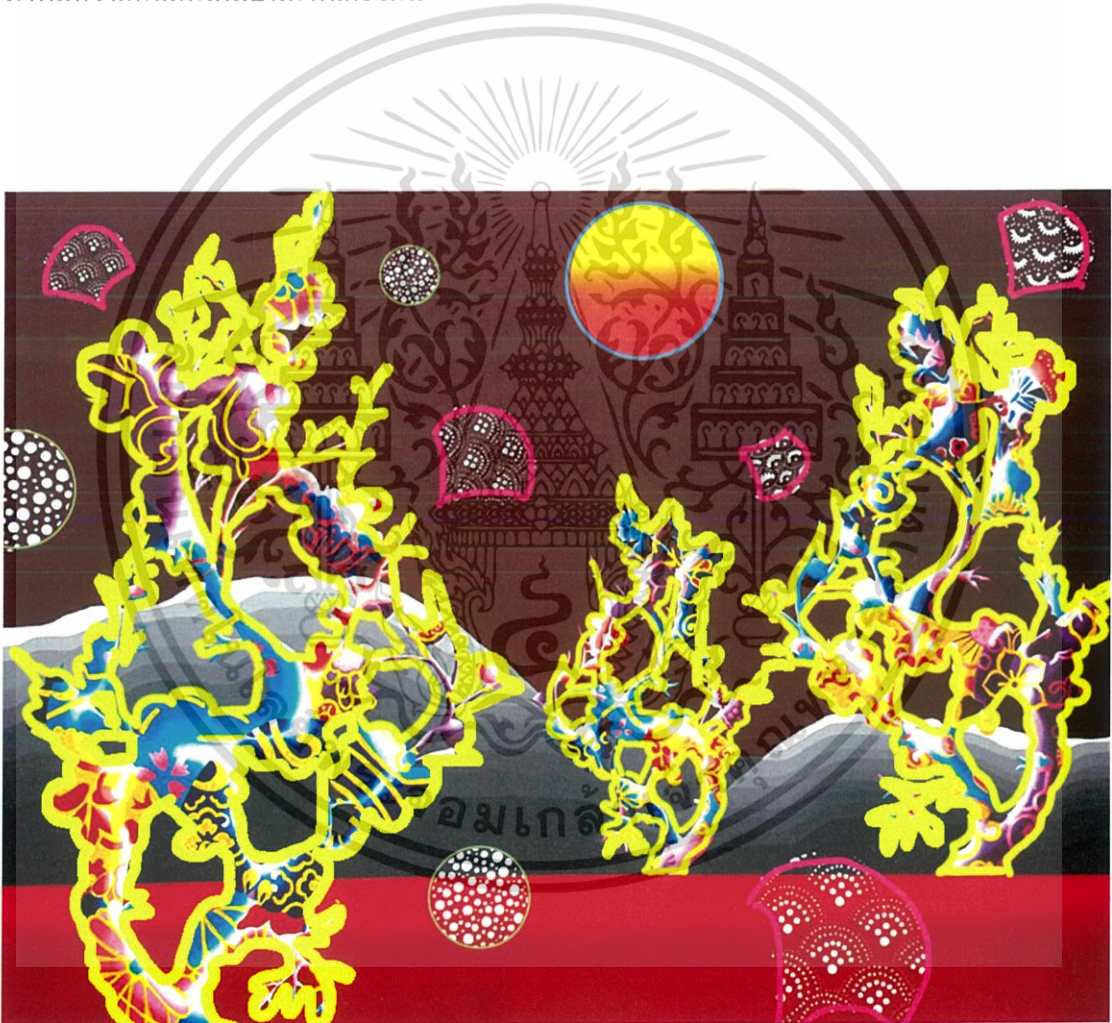
ภาพที่ 65 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นที่ 4

ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในผลงานคือ รูปทรง สี พื้นที่ว่าง ซึ่งรูปทรงที่ซ้ำกัน แต่แตกต่างกัน กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพทำให้ภาพนั้นแสดงออกไปในทิศทางเดียวกันและการใช้โทนสีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสีโทนร้อน โดยให้พื้นที่ว่างเป็นสีโทนร้อนที่เข้มเพื่อคลุมบรรยากาศของภาพ ซึ่งมีการให้ค่าน้ำหนักของสีเข้มเป็นหลักและมีสีสว่างแทรกเข้ามา และการสอดแทรกสีโทนเย็นในลวดลายของต้นไม้แต่ก็ยังถูกเบรกด้วยสีโทนร้อน ทำให้ทุกอย่างยังอยู่ในความกลมกลืนที่พอเหมาะ และการกลมกลืนกับของรูปทรงที่ต่างกัน แต่ใช้ซ้ำกันกระจายไปยังส่วนต่างๆ ของภาพ เพื่อเชื่อมโยงให้ภาพมีความกลมกลืนเป็นภาพเดียวกัน

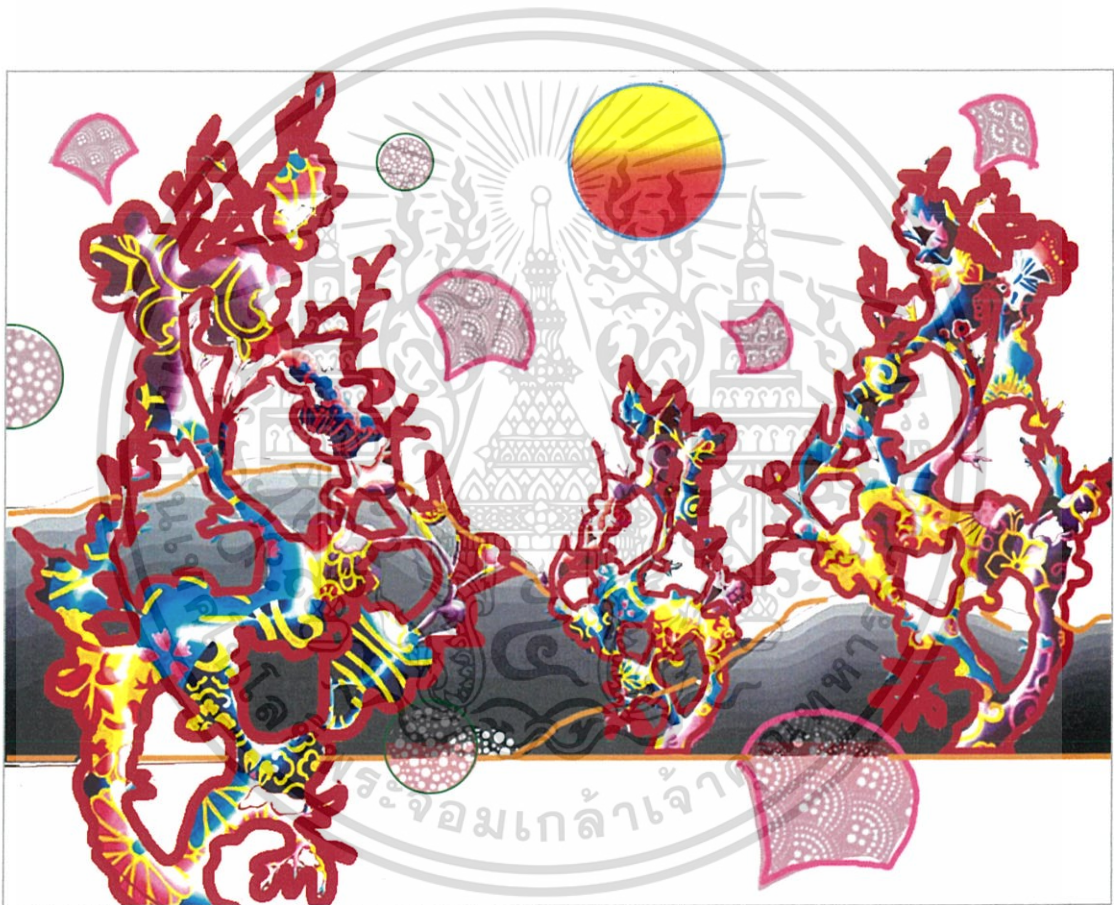

ภาพที่ 66 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความกลมกลืน ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความหลากหลาย (Variety)

ความหลากหลายในผลงานชิ้นนี้คือ รูปทรง พื้นผิว ขนาด ซึ่งรูปทรงได้มาจากลวดลายผ้า รูปทรงที่แตกต่างกัน นำมาจัดวางเข้าด้วยกัน โดยการทำซ้ำๆ และหลากหลายขนาดแตกต่างกัน ลวดลายที่มีความหลากหลายของสีเส้นทำให้ภาพมีรสชาติมากขึ้นและลวดลายที่ทับซ้อนบนรูปทรง นั้นมีทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งยังคงอยู่ในรูปทรงเดียวกัน แสดงออกถึงการผสมผสานชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ความหลากหลายของพื้นผิวซึ่งมีทั้งพื้นผิวแบนเรียบและพื้นผิวที่มีค่าน้ำหนัก ที่แตกต่างกันแต่ถูกจัดอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว

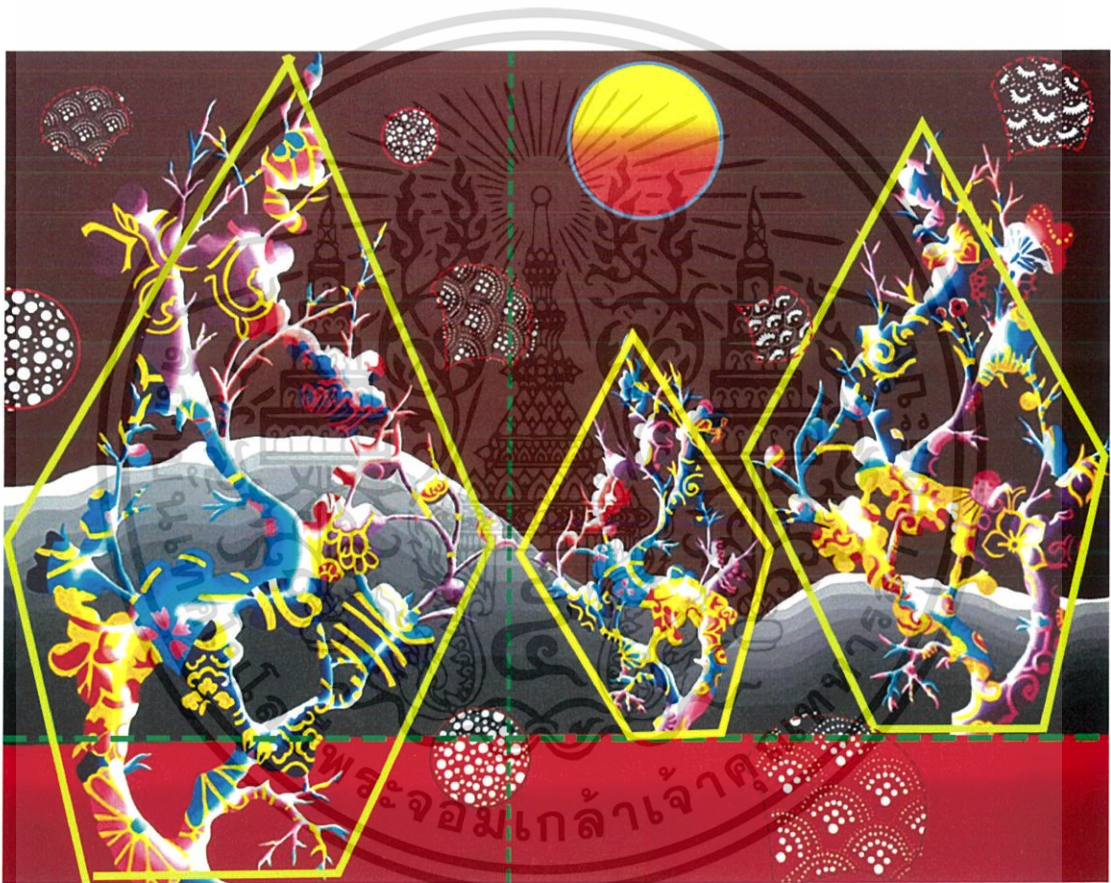

ภาพที่ 67 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความหลากหลาย ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลในผลงานชิ้นนี้ เป็นความสมดุลที่ไม่เท่ากัน เมื่อมองด้วยสายตาแล้วความสมดุลถูกถ่วงดุลไปทางฝั่งซ้ายมากกว่า โดยฝั่งขวาจะมีขนาดของรูปทรงที่เล็กลงเพื่อถ่วงดุลของภาพให้สมมาตรกัน ทำให้จุดเด่นของการมองอยู่ที่รูปทรงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เส้นนอนช่วยถ่วงดุลระหว่างพื้นที่บนและล่าง ทำให้พื้นที่ด้านบนมีการเคลื่อนไหวมากกว่าพื้นที่ด้านล่าง ทำให้ภาพมีพื้นที่ว่างไม่แออัดจนเกินไปและการแทรกสีโทนสว่างกระจายไปยังลวดลายในรูปทรงการค้ำน้ำหนักของสี ช่วยให้ภาพมีมิติและสมดุลกันมากขึ้น

ภาพที่ 68 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความสมดุล ผลงานชิ้นที่ 4

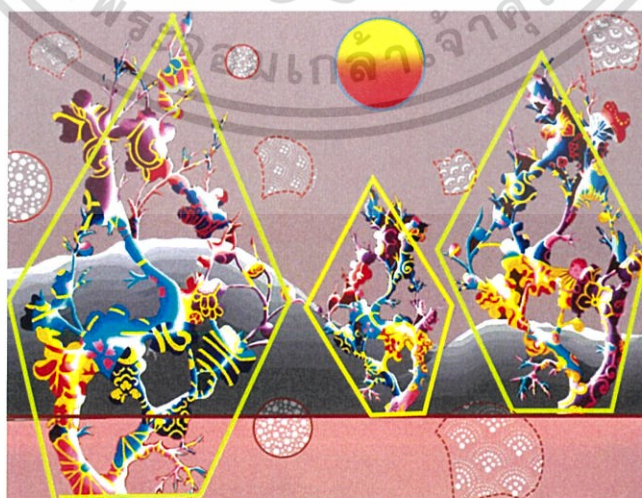
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัดส่วน (Proportion)

สัดส่วนของภาพถูกกำหนดด้วยขอบเขตของเส้นนอนและเส้นคดโค้ง ที่แบ่งสัดส่วนของพื้นที่ ภูเขา และท้องฟ้าให้มีความสมส่วนกันกับการจัดวางรูปทรง และกำหนดสัดส่วนของรูปทรงต้นไม้จะหนักไปทางด้านขวาซึ่งมีการจัดวางที่มากกว่า สัดส่วนของรูปทรงธรรมชาติได้จากสัดส่วนของลวดลายต้นไม้ซึ่งอ้างอิงจากความเป็นจริง ทำให้มีสัดส่วนที่พอดีกับภาพ การใช้รูปทรงระยะหลังกระจายไปยังพื้นที่ว่างของภาพ โดยแบ่งสัดส่วนการกระจายที่ต่างกัน โดยจะกระจายหนักไปทางซ้ายมากกว่า ด้วยรูปทรงต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งกินพื้นที่ว่าง จึงใช้การกระจายรูปทรงอื่นๆ แต่อยู่ในขนาดที่เล็ก เพื่อไม่ให้สัดส่วนทั้งสองอย่างเท่ากันมากเกินไป และในด้านขวากำหนดให้สัดส่วนของต้นไม้มีมากกว่า แต่มีขนาดที่เล็กกว่า จึงเหลือพื้นที่ว่างมากกว่าด้านซ้าย การกระจายรูปทรงอื่นๆ เข้ามาในพื้นที่ว่างจะทำให้สัดส่วนของภาพทั้งสองด้านเท่ากัน

ภาพที่ 69 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 4

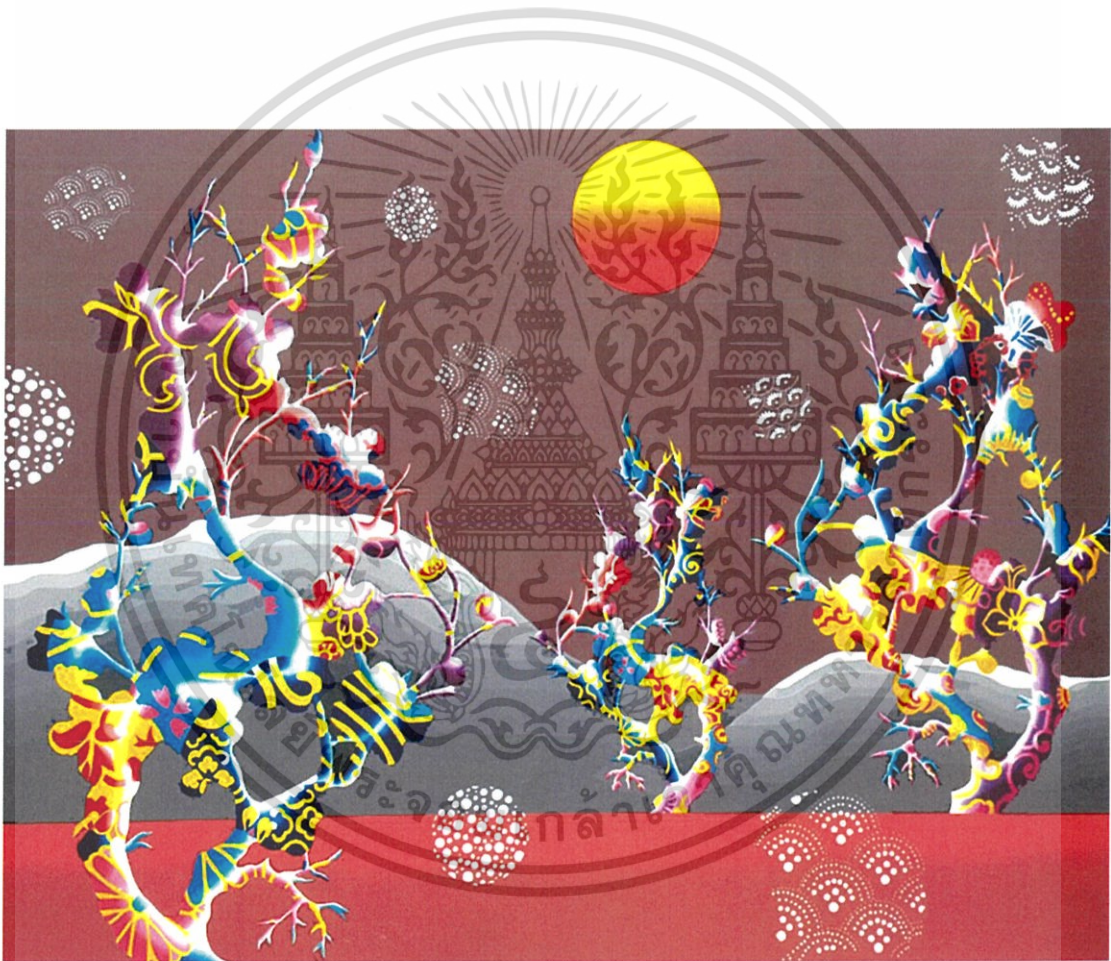

ภาพที่ 70 ภาพแสดงการวิเคราะห์สัดส่วน ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นเด่น (Dominance)

จุดเด่นของภาพคือรูปทรงต้นไม้ที่ได้มาจากทรวดลายของวอลเปเปอร์ที่ใช้ประดับตกแต่งและพระจันทร์ ซึ่งรูปทรงต้นไม้โดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่และอยู่ระยะหน้าสุด อีกทั้งยังมีพื้นผิวที่แตกต่างไปจากส่วนอื่นๆ ของภาพ คือพื้นผิวที่มีก้าน้ำหนักของแสงเงา ทำให้ตัดกับความแบนของพื้นหลังจึงโดดเด่นขึ้นมา การวางค่าน้ำหนักสีเข้มกับสีสว่าง เน้นที่สีสีนอยู่ระยะหน้าและสีเข้มอยู่ระยะหลัง ช่วยปลักระยะของภาพให้จุดเด่นนั้นชัดเจน ในส่วนของพระจันทร์นั้นเป็นจุดเด่นด้วยสีที่สว่างและสดกว่าส่วนอื่นๆ ของภาพ ทำให้เป็นจุดสนใจพอๆ กับรูปทรงต้นไม้ ซึ่งจุดนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกแนวความคิดสร้างสรรค์ของภาพข้าพเจ้า

ภาพที่ 71 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเป็นเด่น ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเคลื่อนไหว (Movement)

การเคลื่อนไหวในผลงานเป็นการเคลื่อนไหวลักษณะที่ซ้ำกันและคดโค้งขึ้นไปตามกิ่งก้านของต้นไม้ ซึ่งทิศทางการเคลื่อนไหวเหมือนกัน สร้างความรู้สึกดึงดูดเข้าหากันและการเอนเอียงเข้าหากันเพื่อไปสู่จุดๆ เดียวกันของรูปทรงทั้งสองด้านและเป็นการนำสายตาไปสู่กึ่งกลางของภาพ ในส่วนของการเคลื่อนไหวของรูปทรงระยะหลัง เป็นการเคลื่อนไหวโค้งไปทางเดียวกันและหมุนวนไปคนละทาง ซึ่งในส่วนนี้จะให้ความรู้สึกที่ไม่หยุดนิ่ง กำลังล่องลอย ปลิวอยู่ในอากาศ และยังมี การเคลื่อนไหวแบบแผ่กระจายออกของพระจันทร์ที่แผ่การเคลื่อนไหวของแสงไปยังส่วนต่างๆ ของรูปทรงต้นไม้ การเคลื่อนไหวของรูปทรงภูเขาซึ่งอยู่ระยะหลังสุด เป็นการเคลื่อนไหวไปตามแนวภูเขาที่คดโค้งและยาวนานไปกับการแผ่ออกของเส้นนอน ที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกถึงความกว้างยาวของพื้นที่ โดยภาพรวมยังมีการเคลื่อนไหวของมวลอากาศในพื้นที่ว่างที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆ รูปทรง

ภาพที่ 72 ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรคผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “จินตนาการจากลวดลายประดับตกแต่งสู่งานจิตรกรรม” ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกคุณค่าของวัตถุสิ่งของทางวัฒนธรรมร่วมในเอเชียด้วยงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าต้องการกระตุ้นความรู้สึกให้ผู้คนรู้สึกถึงความเป็นวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกในมิติใหม่ที่มาจากวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนวัตถุ ซึ่งมีให้พบเห็นอยู่รอบๆ ตัว การสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมเอเชียที่ผู้คนมองข้ามและคุ้นชินกับการมีอยู่ ให้เกิดเป็นสิ่งที่มีความค่า ผ่านงานจิตรกรรมและข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงจินตนาการและความหลงใหลที่ข้าพเจ้ามีต่อวัฒนธรรมเอเชีย โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จากแนวคิดของศิลปะในรูปแบบนามธรรม (Abstract) และลวดลายกราฟิกจากวัฒนธรรมที่อยู่บนสิ่งของ วัตถุ อาคารห้างร้าน ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างมาเพื่อการใช้สอยที่ข้าพเจ้าคุ้นชินและหลงใหลในความงามของลวดลาย ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าถึงที่มาที่ไปของลวดลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนวัตถุ ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความงามที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้า แต่กลับถูกมองข้ามเหลือเพียงวัตถุธรรมดา ทำให้ข้าพเจ้าเลือกใช้ลวดลายและรูปทรงจากสิ่งรอบๆ ตัวมาประกอบสร้างเกิดเป็นภาพที่มีความน่าหลงใหลซึ่งแสดงออกถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อวัฒนธรรมเอเชีย ส่งผลให้ผลงานของข้าพเจ้าออกมาในรูปแบบของศิลปะนามธรรม อันเนื่องมาจากความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า ซึ่งมีสีสันที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม การลดทอนรูปทรงและลวดลายเหลือไว้เพียงโครงสร้างโดยรวมและขับเน้นด้วยการสร้างค่าน้ำหนักของรูปทรง ทำให้เกิดภาพผลงานที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอย่างชัดเจนและการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมร่วมในเอเชีย และการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้กระตุ้นความรู้สึกของความงามในวัฒนธรรมที่อยู่ล้อมรอบตัวของตนเองและผู้ชม ทำให้ได้มองเห็นความงามที่มีอยู่อย่างเด่นชัด

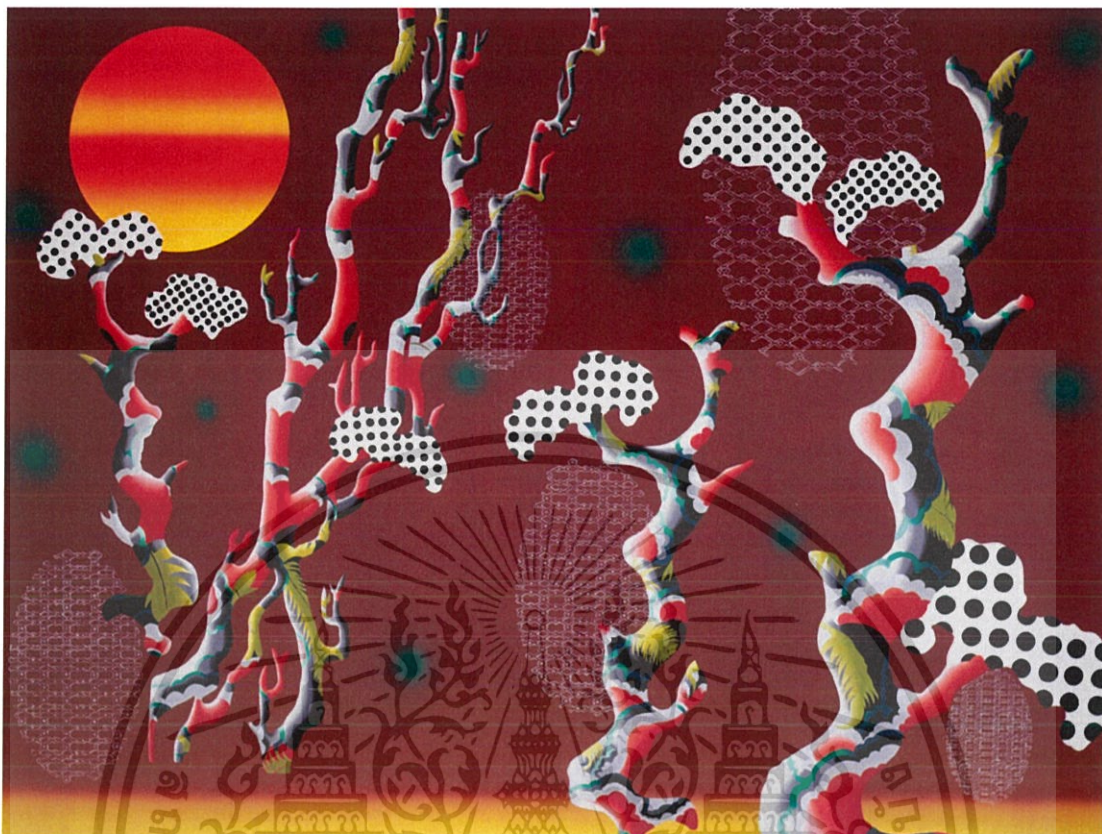
จากผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าพบว่าการศึกษาหาข้อมูลที่ดีนั้นต้องคิดและวิเคราะห์นำสิ่งที่ศึกษามาแยกออกเป็นส่วนๆ และจับใจความสำคัญของเรื่องที่สนใจ เพื่อให้สามารถอธิบายแนวความคิดได้อย่างกระชับและชัดเจน ในส่วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพ ข้าพเจ้าพบว่าพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานศิลปะนั้น ควรต้องศึกษาทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ให้ละเอียดถี่ถ้วนพร้อมทั้งทำความเข้าใจ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้นำกระบวนการความรู้ทั้งหมดจากศิลปนิพนธ์ชุดนี้ นำไปปรับใช้กับการทำงานศิลปะในภายภาคหน้า และสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- นาย ชนาธิป นิธิวรรณกุล. 2012. ค่านิยมทางวัตถุของสังคมไทยในปัจจุบัน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://sd53.blogspot.com/2012/12/53241806.html> (วันที่ค้นข้อมูล : 1 พฤษภาคม 2560)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร เชื้อนสุวรรณ. 2004. หลักการทัศนศิลป์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [http://watkadarin.com/E\(new\)1/03studio3test/home%20studio%203.htm](http://watkadarin.com/E(new)1/03studio3test/home%20studio%203.htm) (วันที่ค้นข้อมูล : 1 พฤษภาคม 2560)
- Art_Art. 2009. ศิลปะแอบสแตรกอาร์ต (Abstract Art) ศิลปะนามธรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.kongkapan.com/webboard/index.php?topic=86.0> (วันที่ค้นข้อมูล : 2 พฤษภาคม 2560)
- Howard Hodgkin. 1992-2017. **Howard Hodgkin**. [Online]. Available: <https://howard-hodgkin.com/> (วันที่ค้นข้อมูล : 10 พฤษภาคม 2560)
- Patarawut1331. 2017. “มองวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสังคมไทย”. [Online]. Available: <https://sites.google.com/site/patarawut1331/-mxng-wathnthrrm-yipun-ni-sangkham-thiy> (วันที่ค้นข้อมูล : 10 พฤษภาคม 2560)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 73 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน Before Sunrise, 2560

เทคนิค สีอะคริลิก สีน้ำมัน และแอร์บรัช

ขนาด 224x168 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 74 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน Midday, 2560

เทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ำมัน

ขนาด 224x168 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

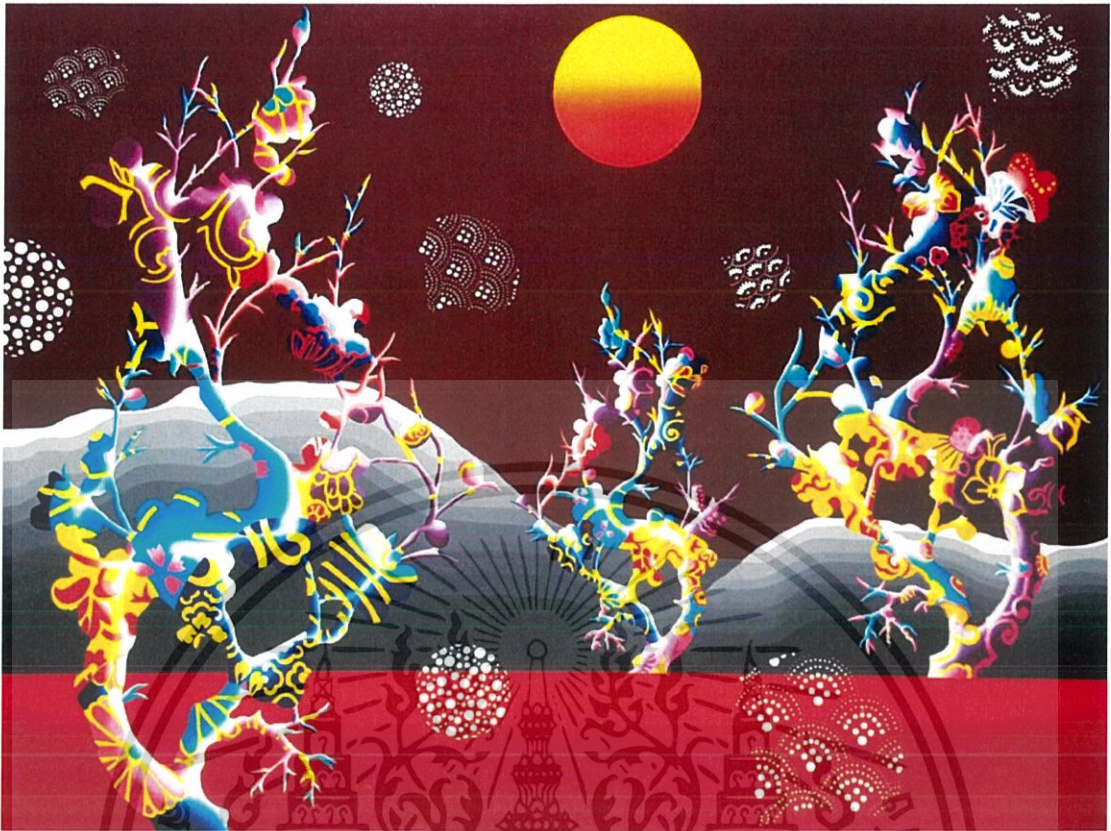
ภาพที่ 75 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน Before Sunset, 2560

เทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ำมัน

ขนาด 224x168 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 76 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชั้นที่ 4

ชื่อผลงาน Moonlight, 2560

เทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ำมัน

ขนาด 224x168 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	ทัตพร สุคใจประภารัตน์
วัน เดือน ปีเกิด	14 พฤศจิกายน 2537 ที่จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่	879/88 หมู่ 1 ซ.12/1 หมู่บ้านโฮมการเดินวิล์-สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (+66)885947436
ประวัติการศึกษา	2551 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 2556 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลและเกียรติประวัติ

2557 นิตรรศการ 50x50 ณ หอศิลป์พระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง