

วังงามในบรรยากาศแห่งฝัน
BEAUTIFUL COW IN SCENE OF DREAMS

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี การศึกษา 2559-2560

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

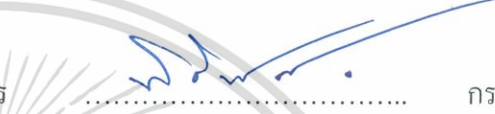

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรพัทธ์ หอยสังข์ทอง)

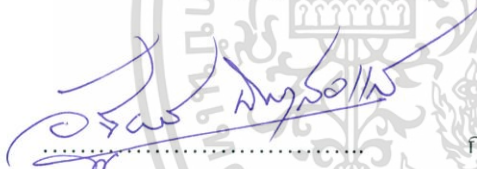
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล. โอภาจรีส นันทวัน

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หनुเขียว)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรุพร นิยมาลัยแก้ว)

กรรมการ

(อาจารย์หนัทรรัตน์ มณีรัตน์)

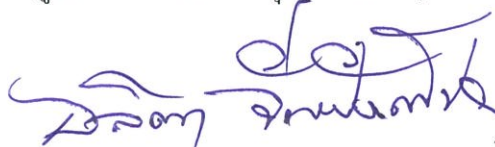
กรรมการ

(อาจารย์ฉัฐฉรินทร์ บัวลอย)

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

(รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพ็ชร)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์

วังงามในบรรยากาศแห่งฝัน

BEAUTIFUL COW IN SCENE OF DREAMS

นักศึกษา

นาย อภิสิตธิ์ เสงลา

รหัสนักศึกษา

56020582

สาขาวิชา

จิตรกรรม

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา

2559-2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์อลิตา จันทังเพ็ชร

บทคัดย่อ

วัวพันธุ์อินดูบราซิลเป็นวัวที่มีลักษณะสวยงามสมส่วนมีต้นกำเนิดในประเทศบราซิลต่อมาเกษตรกรในประเทศไทยได้นำเข้ามาเลี้ยงและขยายสายพันธุ์ได้คัดเลือกลักษณะพ่อพันธุ์ที่ดีตามตำราไทยในส่วนต่างๆเข้าพเจ้าตั้งแต่ในวัยเด็กนั้นได้รับหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวก็คือช่วยดูแลวัวที่บ้านเมื่อความคุ้นเคยทำให้รู้สึกเอ็นดูสัตว์เลี้ยงนี้และรู้สึกว้าวพันธุ์นี้มีความสวยงามเหมือนอยู่ในฝันจึงเป็นแรงบัลดลใจในการสร้างสรรค์ขึ้นมา

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดะวังงามในบรรยากาศแห่งฝันนี้ต้องการนำเสนอความงามทางกายวิภาคคือรูปทรงที่สวยงามของวัวพันธุ์อินดูบราซิลผสมผสานสวดลายที่เป็นนามธรรมที่สร้างมาจากอารมณ์ความรู้สึกโดยกระบวนการที่ข้าพเจ้าจะแสดงออกด้วยการปาดป้ายสีสันคือเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบซึ่งในแบบแผนตาชีจำนวน 4 ชั้น

หลังจากสังเคราะห์งานจนเสร็จสมบูรณ์จึงได้นำเข้าสู่การวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการทำงานเริ่มจากการหาข้อมูลการจัดวาง และสร้างภาพร่างต่อมาพัฒนาจนภาพร่างนั้นสมบูรณ์แล้วทำการขยายแบบร่างจากวิธีการสีน้ำมันบนผ้าใบซึ่งในขณะทำงานมีทั้งปัญหาที่ต้องแก้ไขและทำให้ผลงานสมบูรณ์มากที่สุดจนประสบความสำเร็จในตัวเองซึ่งผลของการทำงานทำให้เข้าใจแนวคิดของการแสดงออกความหมายและคุณค่าความงามที่ปรากฏของผลงานซึ่งเป็นแนวทางต่อการทำงานศิลปะในอนาคตของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อภิตา จันผิงเพชร ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณ คุณดำรงชัย ดีประหลาด ผู้บริหารD8 ฟาร์ม อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและคุณอนันต์ กรมสุริยศักดิ์ ผู้บริหารรอยไร่ฟาร์มอำเภอพนสนิมคมจังหวัดลพบุรีที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลและให้ความรู้ในการทำศิลปนิพนธ์นี้

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

อภิสิทธิ์ เสงลา

สารบัญภาพ

ภาพที่

หน้า

1. ภาพที่ 1	ภาพถ่ายตัวอย่างวุ้นที่มีลักษณะสมส่วนด้านข้าง.....	3
2. ภาพที่ 2	ภาพถ่ายตัวอย่างวุ้นที่มีลักษณะสมส่วนด้านข้าง.....	3
3. ภาพที่ 2	ภาพถ่าย วุ้นอินคูบราซิทที่มีลักษณะสวยงามด้านหน้า.....	3
4. ภาพที่ 7	ภาพหูกของวุ้นที่มีรูปทรงสวยงาม.....	5
5. ภาพที่ 6	ภาพเขาของวุ้นที่มีความลงตัวสวยงาม.....	5
6. ภาพที่ 8	ภาพดวงตาที่มีความสมส่วนสมบูรณ์.....	5
7. ภาพที่ 9	ภาพกิบเท้าที่สมส่วนลงตัว.....	6
8. ภาพที่ 10	ภาพหนอกของวุ้นที่มีความสมบูรณ์สวยงาม.....	6
9. ภาพที่ 11	ศิลปิน Gustav Klimt.....	10
10. ภาพที่ 12	ศิลปิน Gustav Klimt.....	11
11. ภาพที่ 13	ศิลปิน Gustav Klimt.....	12
12. ภาพที่ 14	ศิลปิน Odilon Redon.....	14
13. ภาพที่ 15	Odilon Redon.....	15
14. ภาพที่ 16	Odilon Redon.....	16
15. ภาพที่ 17	Pierre Bonnard.....	17
16. ภาพที่ 18	Pierre Bonnard.....	18
17. ภาพที่ 19	ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพที่ 1.....	20
18. ภาพที่ 20	ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพที่ 2.....	21
19. ภาพที่ 21	ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพที่ 3.....	21
20. ภาพที่ 22	ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพที่ 4.....	21
21. ภาพที่ 23	ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพที่ 1.....	22
22. ภาพที่ 24	ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพที่ 2.....	22
23. ภาพที่ 25	ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพที่ 3.....	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์.....	28
3.5 สรุปกระบวนการสร้างสรรค์.....	29
บทที่ 4วิเคราะห์งานสร้างสรรค์	30
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	30
4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	31
4.3 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ	34
4.4 สรุปผลจากทัศนธาตุและการจัดวาง	38
บทที่ 5บทสรุป	39
บรรณานุกรม	40
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์.....	41
ประวัติผู้เขียน.....	46

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่

หน้า

24. ภาพที่ 26 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพที่ 4.....	22
25. ภาพที่ 27 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพที่ 1.....	23
26. ภาพที่ 28 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพที่ 2.....	23
27. ภาพที่ 29 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพที่ 3.....	23
28. ภาพที่ 30 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพที่ 4.....	23
29. ภาพที่ 31 ภาพร่างชุดที่ 4 ภาพที่ 1.....	24
30. ภาพที่ 32 ภาพร่างชุดที่ 4 ภาพที่ 2.....	24
31. ภาพที่ 33 ภาพร่างชุดที่ 4 ภาพที่ 3.....	24
32. ภาพที่ 34 ภาพร่างชุดที่ 4 ภาพที่ 4.....	24
33. ภาพที่ 35 ภาพการขึ้นรูปด้วยรูปทรงเหมือนจริง.....	25
34. ภาพที่ 36 ภาพการขึ้นรูปและใส่ลวดลายคร่าวๆบนพื้นหลัง.....	25
35. ภาพที่ 37 การใส่ลวดลายลงบนรูปทรง.....	26
36. ภาพที่ 38 ภาพรายละเอียดลวดลายนามธรรม.....	26
37. ภาพที่ 39 ภาพการเคลือบชั้นสีคุณสมบัติโปร่งแสง.....	27
38. ภาพที่ 40 ภาพผลการขี้สีที่บดลงบนลวดลาย.....	27
39. ภาพที่ 41 ภาพการตกแต่งด้วยจุดและเส้น.....	27
40. ภาพที่ 42 ตัวอย่างเส้นในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	31
41. ภาพที่ 43 ตัวอย่างรูปทรงในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	31
42. ภาพที่ 44 ตัวอย่างน้ำหนักในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	32
43. ภาพที่ 45 ตัวอย่างสีในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	32
44. ภาพที่ 46 แสดงสีในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	33
45. ภาพที่ 47 ตัวอย่างที่ว่างในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	33
46. ภาพที่ 48 ตัวอย่างพื้นผิวในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	33
47. ภาพที่ 49 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1.....	34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่

หน้า

48. ภาพที่ 50 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบผลงานชิ้นที่2.....	34
49. ภาพที่ 51 การจัดวางองค์ประกอบผลงานชิ้นที่3.....	34
50. ภาพที่ 52 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบผลงานชิ้นที่4	34
51. ภาพที่ 53 เรสเชคาโต้.....	42
52. ภาพที่ 54 ดีเรโต้	43
53. ภาพที่ 55 เร โลจีไอ้	44
54. ภาพที่ 56 เรสปีโต้	45

บทที่ 1

บทนำ

ข้าพเจ้ารู้สึกถึงภาพความฝันที่มีการผสมผสานของความเป็นจริงระหว่างรูปทรงจากความเป็นจริงกับทัศนธาตุแบบนามธรรมที่มีความอิสระ ปรากฏขึ้นรวมตัวจนเกิดงานจิตรกรรมที่มีทัศนธาตุหลายๆประเภทขององค์ประกอบศิลปะผสมผสานกันจนเกิดภาพแห่งความฝัน

จิตรกรรมในรูปแบบของความฝันในความคิดของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงว่างมา เป็นต้นแบบในการสร้างงานจิตรกรรมที่อยู่ท่ามกลางทัศนธาตุที่ลอยลอยอยู่ในอากาศค่อยแต่งแต้มสีต่างๆให้เหมือนว่าอยู่ในโลกแห่งความฝันที่มีความสุข

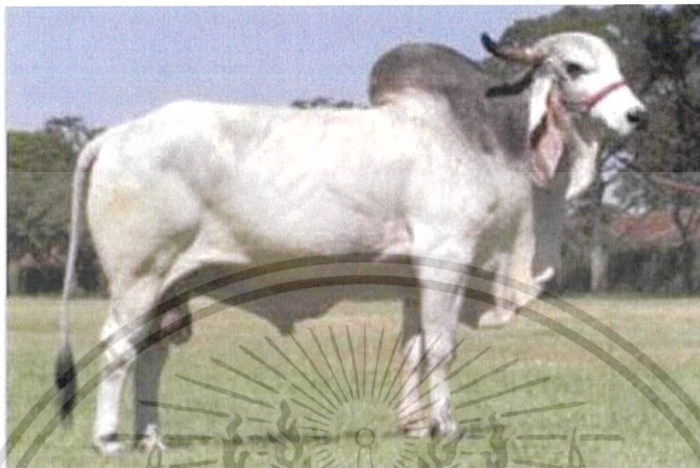
1.1 ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้ามีความสนใจในวิวพันธุ์หนึ่งคืออินดูบราซิลโดยปกติกุณสมบัติคือวัวที่ถูกเลี้ยงไว้ในการใช้บริโภคเนื้อเหมือนวิวพันธุ์อื่นๆ แต่ว่าวิวพันธุ์นี้มีความน่าสนใจคือมีความโดดเด่นที่แปลกตาตรงที่หูยาว ซึ่งในตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกที่รู้สึกสนใจและได้ศึกษาข้อมูลจึงได้มารู้ภายหลังว่าวิวพันธุ์นี้ได้รับการนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อนำมาขยายพันธุ์ในไทยซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือติดตามข่าวของวงการนี้อยู่เรื่อยๆ และเมื่อวัวพ่อและแม่พันธุ์ที่ถูกคัดเลือกมานี้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่สวยงาม มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละตัวของพ่อพันธุ์ตัวนั้นๆ จากที่ข้าพเจ้าซึมซับจากเรื่องราวที่สนใจแต่เด็กบวกกับความรู้สึกที่อยากจะบรรยายถึงความงามของวัวเหล่านี้ว่ามันมีความสวยงามอย่างมากในความรู้สึกของข้าพเจ้าซึ่งเป็นความรู้สึกในฐานะคนที่เลี้ยงวัว จึงอยากจะสร้างภาพที่มีต่อวิวอินดูบราซิลเหล่านี้ในรูปแบบที่ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมและหลงใหล ดังนั้นภาพของวัวงามที่จะปรากฏนี้จึงเป็นภาพของ วิวอินดูบราซิลที่มีรูปทรง 3 มิติ ปรากฏอยู่เป็นตัวแทนของความงามที่ข้าพเจ้านำเสนอเป็นรูปทรงหลัก โดยจะคัดเลือกภาพต้นแบบของพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะสมส่วนเช่นมีความสง่างามหัวยกสูงวงคอพอดี หน้าตาไม่มีลักษณะด้อยเช่น ฟันเหิน ปากบิดเบี้ยวไม่สมส่วน ตาลึกมีน้ำตาไหลตลอดเวลาหรือประหลาดจนเกินไป ร่างกายต้องมีความกระชับกระดูไม่เป็นข้อหรืออ ลึงค์กระชับหางคดค้ำเป็นกู่ไม่มีขนสีขาวยแซม ทรงหูมีรูปทรงกำแบช่วงกลางใบหูแล้วบิดเข้าวงคอตรงบริเวณปลายใบ เขาของวัวเมื่ออายุโตเต็มวัยกเขาใหญ่ปลายเขาเรียวและชี้ไป

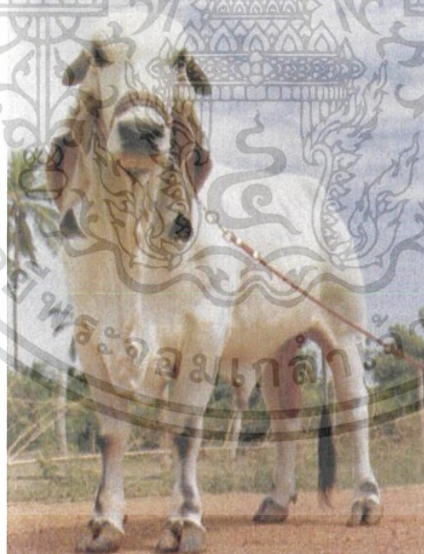
ด้านหลัง หนึ่งคำไม่มีกระที่มีสีขาวเป็นรอยประเป็นจุกๆตามลำตัว สะโพกเต็มสมบูรณ์เกือบเท่าที่มีมุมที่สวยพอดี วัวมีสีสามโทนสีคือวัวขาว ดำ และแดง ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันโดยวัวขาวจะมีรูปทรงที่สวยที่สุดแต่ในส่วนของวัวแดงและวัวสีดำเข้มจะทดแทนที่สีของลำตัวแทนแล้วแต่ละคนจะชอบแตกต่างกันของผู้เลี้ยง ซึ่งจากที่กล่าวมานี้วัวเหล่านี้มีลักษณะที่ถูกคัดเลือกมาพัฒนาสายพันธุ์ให้เกิดความสวยงาม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่มีแบบแผนสามารถนำมาเสนอเป็นอีกความงามหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอซึ่งมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจากที่อธิบายมาข้าพเจ้าจึงอยากจะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจมาเป็นแนวเรื่อง เมื่อศิลปินได้รับความบันดาลใจหรือการกระตุ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดอารมณ์สะเทือนใจเขาจะต้องแสดงอารมณ์นั้นออกมาในงานเรื่องเหตุการณ์และอารมณ์สะเทือนใจที่ศิลปินได้รับและแสดงออกนี้ คือแนวเรื่องของงานศิลปะแนวเรื่องจะต้องหลอมละลายรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรูปทรงและเทคนิคอย่างสมบูรณ์ แนวเรื่องจะแสดงตัวได้ต้องอาศัยรูปทรงกับเทคนิค และรูปทรงจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบเทคนิคกับแนวเรื่อง (ชลูด นิมเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ.2547:316) จากที่ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจเกิดความประทับใจจากแนวเรื่องมาสร้างเป็นงานศิลปะซึ่งมีความรู้สึกภายในจนต้องแสดงออกมาโดยผ่านทางวิธีการทางศิลปะ โดยอาศัยรูปทรงที่ข้าพเจ้ารู้สึกนี้มาแสดงออกผ่านวิธีการทางจิตรกรรม โดยวิธีการนี้มาจากอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่บรรยายลงไปเพื่อสร้างความงามขึ้นมาซึ่งข้าพเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะสร้างขึ้นให้เกิดเป็นความงามจากความรู้สึกเฉพาะ โดยส่วนตัวของความรู้สึกของข้าพเจ้าเองซึ่งความงามจากความรู้สึกเฉพาะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าคือเป็นภาพที่ข้าพเจ้าอยากจะสร้างความงาม โดยที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงตั้งใจจะนำเสนอเป็นงานศิลปะที่มีวิธีการรองรับที่เหมาะสม เพราะว่าจะมีทัศนธาตุที่ข้าพเจ้าแสดงความรู้สึกลงไปด้วย ฉะนั้นวิธีการที่มีการสร้างความรู้สึกให้เกิดภาพของความสวยงามให้เหมือนว่าอยู่ในโลกแห่งความฝัน จึงเป็นวิธีการทางจิตรกรรมโดยที่จิตรกรรมนี้จะนำเสนอ ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจที่จะถูกบรรยายเป็นทัศนธาตุต่างๆที่ข้าพเจ้าบรรจงสร้างขึ้นให้เกิดเป็นภาพในโลกแห่งความฝันจากวิธีการทางจิตรกรรมรายละเอียดรูปทรงของวัวงามแล้วถูกเพิ่มเติมด้วยลวดลายนามธรรมเพิ่มขึ้นมานี้ก็เพื่อให้เกิดระยะและบรรยากาศที่ฟุ้งกระจายให้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ฟุ้งฝันและเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ฟุ้งกระจายทัศนธาตุต่างๆจะมีหลายแบบด้วยกัน ได้แก่ จุดสีเล็กๆที่เรียงต่อกันมีสีเลื่อมพรายเป็นเส้นกระจัดกระจายล่องลอยอยู่ในอากาศ คล้ายฝุ่นผงที่มีความระยิบระยับของแสงหลากหลายสีและน้ำหนกทั้งมีเส้นเรียวเล็กพลิ้วไหวสลับกันไปมาในอากาศเคลื่อนไหวรอบรูปทรงของทุกๆส่วนของลำตัววัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าต้องการจะนำเสนอความงามของวัวพันธุ์อินดูบราซิล ที่ข้าพเจ้ารู้สึกหลงใหลผ่านวิถีทางจิตรกรรมบรรจงสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ฟุ้งฝันเกินจริงผ่านวิธีการทางจิตรกรรมในแบบที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายตัวอย่างวัวที่มีลักษณะสมส่วนด้านข้าง

ภาพที่ 2 ภาพถ่าย วัวอินดูบราซิลที่มีลักษณะสวยงามด้านหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายวัวอินดูบราซิลที่มีลักษณะสวยงามนุ่มมีการเอี้ยวตัว

ภาพที่ 4 ภาพวัวที่มีรูปทรงกล้ำเนื้อสมส่วนทางกายวิภาค

เมื่อรูปทรงและเนื้อหาดังกล่าวบวกกับความต้องการที่จะนำเสนอในทิศทางที่ข้าพเจ้ารู้สึก
จึงเกิดเป็นงานจิตรกรรมที่มีลักษณะที่ผสมผสาน โคนการหยิบภาพถ่ายมาเป็นต้นแบบแล้วเขียนปาด
ป้ายสีแปร่งที่ต้องการสื่ออารมณ์ โดยสร้างบรรยากาศในรูปให้ดูราวกับรูปทรงวัวอยู่ในพื้นที่ใน
จินตนาการที่มีลวดลายในแบบนามธรรม

ภาพที่ 5 ภาพหัววัวที่มีความสวยงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6 ภาพเขาของวัวที่มีความลงตัวสวยงาม

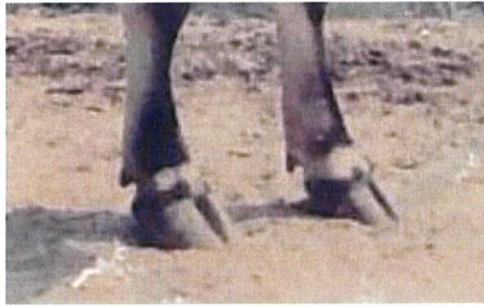

ภาพที่ 7 ภาพหูของวัวที่มีรูปทรงสวยงาม

ภาพที่ 8 ภาพดวงตาที่มีความสมส่วนสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 9 ภาพกีบเท้าที่สมส่วนลงตัว

ภาพที่ 10 ภาพนอกของวัวที่มีความสมบูรณ์สวยงาม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อแสดงออกถึงบรรยากาศแห่งความฝันด้วยการใช้สีแปร่งและประกายสีเลื่อมพรายผ่านรูปทรงกายวิภาควัวที่ข้าพเจ้ามองเห็น ความงามสร้างเป็นงานจิตรกรรมเชิงแฟนตาซีโดยผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงกับรูปทรงลวดลายนามธรรม

1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการเขียนผิวสีใสมให้มีลักษณะพุ่งกระจายในบรรยากาศ ผสมลวดลายโดยการศึกษามาจากงานศิลปิน Gustav Klimt, Pierre Bonnard, Odilon Redon ในวิธีที่ข้าพเจ้าสนใจ

1.2.3 เพื่อค้นหาวิธีการสร้างสีแปร่งในงานจิตรกรรมและหาแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัว

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 เนื้อหา ความงามทางกายวิภาควัวอินดูบราซึลในบรรยากาศสีแปร่งในจิตรกรรมลักษณะแฟนตาซี (Fantastic Art)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3.2 รูปแบบ เหมือนจริง (Realistic) ผสมลวดลาย นามธรรม (Abstract)

1.3.3 เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ

1.3.4 ขนาดและจำนวนผลงาน ขนาด190x255 เซนติเมตร

ขนาด190x280เซนติเมตร

ขนาด 190x250เซนติเมตร

ขนาด190x250เซนติเมตร

จำนวน 4 ชิ้น

1.4 แหล่งข้อมูล

1.4.1 ข้อมูลจากสถานที่จริง D8 FARM อำเภอพระพุทธรบาทจังหวัด สระบุรีและ ไร่ย่อยไร่ ฟาร์ม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดลพบุรี

1.4.2 หนังสือศิลปะ

ชลูด นิมเสมอ.2553.องค์ประกอบของศิลปะ.พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพฯ:อมรินทร์

กำจร สุนพงษ์ศรี.2554.ศิลปะสมัยใหม่.พิมพ์ครั้งที่1-2.บริษัทวี.พรินท์(1991)

อารี สุทธิพันธ์.2528. ศิลปนิยม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กระดาศา

ประยูร ดีเหมือคภัย.2543. ศิลปะนิยม. กรุงเทพฯ: โอ เอส พรินต์ติ้ง เฮาส์

ประภัสสร เขียมชื่น.2556. ถึงเจ้าของฟาร์ม. นิตยสารเพื่อนชาวมว.ปีที่9ฉบับที่92:35.

1.4.4 เว็บไซต์

-Pierre Wat.//2560.//Gustav klimt://[online].//http://theredist.com/wiki

-Deny Sutton.//2560.//Pierre

Bonnard://[online].//http://www.britannica.com/biography/Pierre-Bonnard

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-Henri Gaud./2006./Odilon Redon://[online].//http://www.musee-

orsay.fv/en/collections/around-redon.html

1.5 คำอธิบายคำศัพท์ศิลปะ

Realistic หมายถึง รูปแบบเหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติโดยยึดหลักการสร้างสรรค์และการนำเสนอสิ่งที่ตามองเห็น เช่น การเขียนภาพคนเหมือน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่งในงานจิตรกรรม การปั้น การแกะสลัก และการหล่อรูปบุคคลสำคัญที่ทำเป็นอนุสาวรีย์ในงานประติมากรรม เป็นต้น

Abstraction หมายถึง ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปทรงที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ห่างจากความจริงเหล่านี้จะเริ่มเป็นรูปทรงนามธรรมขึ้นทีละน้อยถ้ายังคงเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอนสิ่งที่เหมือนของจริงออกมากเท่าไรรูปทรงนั้นจะยังมีลักษณะเป็นนามธรรมมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งจุดหนึ่งที่มองดูไม่รู้แล้วว่า เป็นรูปทรงของอะไรงานนั้นจะเป็นแบบนามธรรมโดยสมบูรณ์ ศิลปินบางพวกสร้างรูปทรงในงานของตนขึ้นใหม่โดยไม่อาศัยหรืออ้างอิงรูปทรงในธรรมชาติเลย งานศิลปะเหล่านี้เรียกกันว่า ศิลปะนอนออบเจกทิฟ(Nonobjective Art) หรือศิลปะนอนฟิกยูเรทิฟ (Nonfigurative Art) หรือศิลปะนอนเรพรีเซ้นเตชันนัล (Nonrepresentational Art) งานที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันเหล่านี้เป็นงานประเภทนามธรรมทั้งสิ้น

แฟนตาซี เป็นประเภทของงานศิลปะที่มีเนื้อหาความคิดองค์ประกอบหรือฉากที่เป็นไสยศาสตร์หรือเหนือธรรมชาติขณะที่ปรัชญานี้บางส่วนเกี่ยวข้องกับกับนิยายวิทยาศาสตร์ นวนิยายสยองขวัญ แต่ศิลปะแฟนตาซีก็มีองค์ประกอบบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ไม่พบในนวนิยายเหนือจริงเนื้อหาของงานที่มาจากความลึกลับและตำนานหรือการเขียนแฟนตาซีของโลกสมัยใหม่ในรูปลักษณะที่เฟื่องนัยยะของพลังอำนาจของเทพ มายาหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติเป็นเนื้อหาที่พบทั่วไปของงานประเภทนี้และเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างของงานศิลปะประเภทนี้ต่างจากงานศิลปะประเภทอื่นๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลจากงานศิลปกรรม

เมื่อข้าพเจ้าเห็นผลงานของศิลปินในอดีตภาพผลงานของแต่ละท่านจะเกิดความรู้สึกหลงใหลในแบบที่ต่างกันตามสิ่งที่รับรู้ แต่สิ่งที่ชื่นชอบจนนำเทคนิคบางอย่างที่น่าสนใจมาพัฒนา งานของข้าพเจ้าจนเป็นงานจิตรกรรมที่มีหลายๆเทคนิคและพื้นผิวผสมผสานกันอย่างลงตัว ฉะนั้น เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์จึงมีการรับอิทธิพลจากผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับเทคนิคเพื่อให้ผลงานศิลปนิพนธ์นี้เกิดความลงตัวให้มากที่สุด

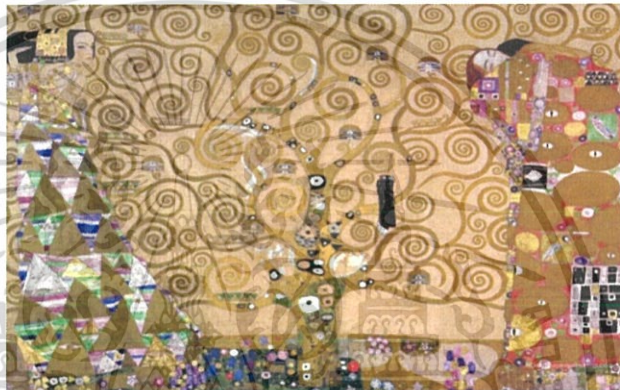
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากกุสตาฟ คลิมท์

กุสตาฟ คลิมท์ (Gustav Klimt) เกิดที่ Baumgarten ใกล้กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งเป็นเด็กคนที่สองในเจ็ดคน ซึ่งเป็นเด็กชายสามคนเด็กหญิงสี่คน โดยถูกชายสามคนมีแววแสดงความสามารถทางศิลปะในช่วงต้นน้องชายของคลิมท์คือ Ernst Klimt และ Georg Klimt ส่วนพ่อของเขา Ernst Klimt เป็นผู้สูงอายุก่อนจากโบฮีเมียเป็นช่างแกะสลักทองคำ Ernst แต่งงานกับ Anna Klimt (nee Finster) ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันที่ไม่เคยมีมาก่อนคือการเป็นนักดนตรี คลิมท์อยู่กับความยากจนมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเขา ในปี ค.ศ. 1876 เขาได้รับทุนในการศึกษาจากโรงเรียนศิลปะและหัตถกรรมเวียนนา (Kunstgewerbeschule) ซึ่งเขาศึกษามาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1883 ได้รับการฝึกอบรมในฐานะจิตรกรสถาปัตยกรรม เขาเป็นที่เคารพนับถือของจิตรกรประวัติศาสตร์ยุค Hans Makart คลิมท์ยอมรับหลักการฝึกอบรมแบบอนุรักษนิยม งานแรกของเขาอาจถูกจัดเป็นแบบอคาเดมิก (academic) ในปี ค.ศ. 1877 เอิร์น น้องชายและพ่อของเขาก็กลายเป็นช่างแกะสลักพี่ชายและเพื่อนของเขา Franz Matsch เริ่มทำงานร่วมกันโดยที่พวกเขาได้ค่าส่วนแบ่งจำนวนมากในปี ค.ศ. 1880 โดยถูกเรียกว่า “บริษัท ศิลปิน” และได้ช่วยอาจารย์ของพวกเขาในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและเพดานใน Kunsthistorisches Museum ในกรุงเวียนนา โดยเป็นภาพมีขนาดใหญ่รวมถึงภาพชุด “Allegories and Emblems” ที่ประสบความสำเร็จด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1888 เขาได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่ 1 แห่งออสเตรียเพื่อสนับสนุนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ Burgtheater ในเวียนนา เขาได้กลายเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมิวนิกและมหาวิทยาลัยเวียนนาในปี เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ค.ศ. 1892 ทั้งพ่อและน้องชายของเขาได้เสียชีวิตลงเขาจึงต้องรับผิดชอบทางการเงินในครอบครัว และการจากไปของทั้งสองคนนี้ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ในงานของเขาต่อมาเขาได้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบส่วนตัวใหม่ๆ ในช่วงต้นยุค ค.ศ. 1890 คลิมท์ได้พบกับ Emilie Floge ผู้ซึ่งแม้ว่าจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับเธอหรือไม่ แต่ในเวลานั้นมีลูกอย่างน้อย 14 คน

แนวความคิด คือการเขียนภาพคนและทิวทัศน์โดยแทนค่าด้วยลวดลายและจุดสีให้กลมกลืนจนดูราวกับว่าทั้งสองสิ่งหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียว โดยแทนค่าความหมายเชิงสัญลักษณ์

ภาพที่ 11 ศิลปิน Gustav Klimt

ชื่อผลงาน ต้นไม้แห่งชีวิต

ปี ค.ศ. 1909

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 195x102 เซนติเมตร

ผลงานสะสมของ Museum of applied Art, Vienna, Austria

ผลงานชิ้นนี้มีความน่าสนใจที่ใช้หลายทัศนธาตุแต่สามารถอยู่รวมกันได้ด้วยสีที่มีความกลมกลืนกันบวกกับเส้นที่มีลักษณะอ่อนช้อยมีทั้งมิติที่ลึกด้วยแต่ความแบนก็อยู่รวมกันด้วยการวางรูปทรงเล็ก ซ้อนกันในระนาบที่มีความขัดแย้งกันน้อยๆสามารถสื่อว่ารูปทรงแต่ละรูปทรงคืออะไร โดยไม่ต้องเก็บรายละเอียด เพราะศิลปินใช้การแทนค่าแล้วจัดวางทัศนธาตุต่างๆลงไป ให้เกิดความพอเหมาะลงตัวตามบรรยากาศนั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 12 ศิลปิน Gustav Klimt

ชื่อผลงานดอกทานตะวัน

ปี ค.ศ. 1906-1907

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 110x110 เซนติเมตร

สถานที่ Private Collection

ข้าพเจ้ารู้สึกว่ภาพนี้มีความเป็นจุดเด่นอย่างมากในส่วนที่รูปทรงๆเดียวอยู่กลางภาพทำให้รู้สึกสะดุดตาและไม่น่าเบื่อหน่ายจนคนดูต้องหยุดความสนใจในเวลาสั้นๆเพราะว่าสามารถพักสายตามองไปตรงส่วนอื่นที่มีความยับยั้งของการปาดป้ายสีแปร่งเล็กๆไปทางพื้นหลังประกอบกับรูปทรงของดอกทานตะวันที่มีสีอ่อนกว่าพื้นหลังและมีสีพิเศษนั่นก็คือสีน้ำเงินอมขาวที่แทรกสีทำให้ภาพดูอ่อนหวานน่ามองมากกว่าสีของดอกไม้สีเหมือนจริงทั่วไป สังเกตบริเวณใบของดอกทานตะวันจะสัมผัสถึงอุณหภูมิที่เย็นทำให้รู้สึกสบายตา น่าจับจ้องมองในรายละเอียดทั่วทั้งภาพที่บรรจงสร้างขึ้นสีในภาพไม่เพียงแต่แบ่งแยกน้ำหนักแต่สร้างระยะขึ้นด้วยซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าสีแดงจะโดดเด่นกว่าสีที่มีความใกล้เคียง ในระยะหน้ามากๆเพราะว่าคุณสมบัติของสีที่มีความสดชัด เป็นเด่นด้วยสีโทนร้อนและแม้ว่าสีแดงจะสดอย่างไรก็ตามด้วยระยะจะทำให้มีรูปทรงของดอกทานตะวันสีโทนเย็นก็ตาม สีจืดชืดกว่าก็ตามแต่อยู่ระยะหน้าสองสิ่งที่มีความต่างกันของสีมีความต่างกันแต่ด้วยความต่างนี้เมื่อนำมาประกอบหรือจัดวางในภาพจะเกิดความเด่นและรองทำหน้าที่ให้เกิดผลทางตา ที่มีความแตกต่างกันในหลายๆระยะของสีที่น่าสนใจของการจัดวางสี ทำให้เกิดความน่าสนใจในงานขึ้นมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 13 ศิลปิน Gustav Klimt
 ชื่อผลงาน The Tree Ages of Woman
 เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
 ขนาด 180x180 เซนติเมตร

ภาพนี้เป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของเขาโดยแสดงให้เห็นผู้หญิงสามคนในช่วงต่างๆของชีวิตเขาในช่วงต้นแสดงให้เห็นถึงตัวเลขในสามรูปของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรชีวิต ความงามของเด็กและผมของเธอที่ปกคลุมด้วยดอกไม้ทำให้รับรู้ได้ถึงฤดูใบไม้ผลิ ทารกและหญิงสาวมีดวงตาที่ปิดอยู่และดูเหมือนว่าล่องลอยในกลิ่นอายสีสันประดับประดาอยู่ หญิงชราซ่อนใบหน้าของเธออยู่ข้างหลังผมยาวสีเทาของเธอทั้งสามคนนี้นั้นพื้นหลังสีสวยงามโดยมีสีสันล้อมรอบด้วยทรงกลมสีเทาแห่งจักรวาลภาพนี้เหมือนว่าเป็นการแสดงความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ปรากฏและแสดงออกมาเป็นวัยของมนุษย์ที่ศิลปินแสดงออกเป็นภาพของผู้หญิงสามวัย ได้แก่เด็ก หญิงสาว และหญิงชรา ซึ่งในภาพรูปของเด็กและผู้หญิงสาวที่อุ้มอ้อมมีท่าทีที่ยืนอยู่อย่างอ่อนโยนเหมือนที่กำลังแสดงความรักกันสองคนนี้อาจจะเป็นแม่ลูกกันส่วนหญิงชรากลับยืนอยู่ด้วยท่าทีที่เศร้าและปิดบังหน้าแสดงถึงความอายเธออาจจะเสียใจในความแก่หรือเสียดายความสาวก็เป็นได้โดยภาพฉากหลังครึ่งบนของภาพมีสีดำช่วยจับส่วนที่เป็นรูปร่างของคนมีความเด่นชัดยิ่งขึ้นฉากหลังด้านล่างมีจุดเล็กช่วยเพิ่มความกลมกลืนให้กับพื้นหลังที่ซ่อนทับของจุดเล็กๆ รูปทรงของคนที่เป็นแนวตั้งทั้งหมดทำให้เกิดความเข้ากัน ลงตัวอย่างสวยงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 Bertrand-Jean Redon(Odilon Redon)

Bertrand-Jean Redon (Odilon Redon) เกิด

ในวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1840 เป็นจิตรกร
สัญลักษณ์นิยมและภาพพิมพ์ในเมืองบอโดอากี
แดนประเทศฝรั่งเศสOdilonเป็นชื่อเล่นจากแม่ของ
เขาคือOdileเขาเริ่มวาดภาพเมื่ออายุตอนสิบขวบ

และได้รับรางวัลที่โรงเรียนและเริ่มศึกษาอย่างจริงจังเมื่ออายุ15 แต่ด้วยการโน้มน้าวจากพ่อของเขา
จึงเปลี่ยนไปเป็นสถาปนิกกรรม แต่ก็ล้มเหลวการสอบเข้าที่ Paris -Ecole des Beaux-Arts จึงสิ้นสุด
การวางแผนการเรียนในด้านสถาปนิก ต่อมาเขากลับบ้านเกิดและทำงานประติมากรรมและ
Rodolphe Bresdinมอบหมายให้เขาทำงานประติมากรรมและภาพพิมพ์หิน อย่างไรก็ตามอาชีพของเขา
เขาก็ถูกขัดจังหวะอยู่ดีในปีค.ศ.1870 เมื่อเขาต้องเข้าร่วมกองทัพเพื่อทำหน้าที่สงครามระหว่าง
ฝรั่งเศสกับรัสเซียซึ่งในตอนท้ายของสงครามเขาย้ายไปปารีสและทำงานด้านภาพพิมพ์หิน ในปีค.ศ.
1878 แต่ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับจนกระทั่งปีค.ศ. 1884 ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเขียน
ภาพประกอบหนังสือโดยมีการตีพิมพ์ครั้งแรกในชุดภาพพิมพ์หินในชื่อ Dansler Reveและในปีค.ศ.
1884 เขียนภาพประกอบนิยายโดย Joris-Karl Huysmans ในชื่อ rebours(Against Nature)ซึ่งเป็น
เรื่องราวโดดเด่นของชนชั้นผู้เสื่อมโทรม ต่อมาในปีค.ศ.1890 เขาได้ทำงาน โดยเขียนสีพาสเทลและ
สีน้ำมันตลอดชีวิตของเขาโดยต่อมาเขาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

วิเคราะห์ผลงาน เป็นการเขียนภาพที่สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อและสะท้อน
ความรู้สึกภายในจิตใจเป็นจิตรกรรมคล้ายๆประกอบนวนิยายแฟนตาซี ภาพของเขามีกลุ่มสีที่
ประสานกันทำให้เกิดบรรยากาศที่เกิดจากกลุ่มควันล่องลอยอยู่ในภาพซึ่งภาพของเขามีความ
แนวคิดและเรื่องราวมาจากบทกวีและปรัชญาต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 14 ศิลปิน Odilon Redon

ชื่องาน Cyclops

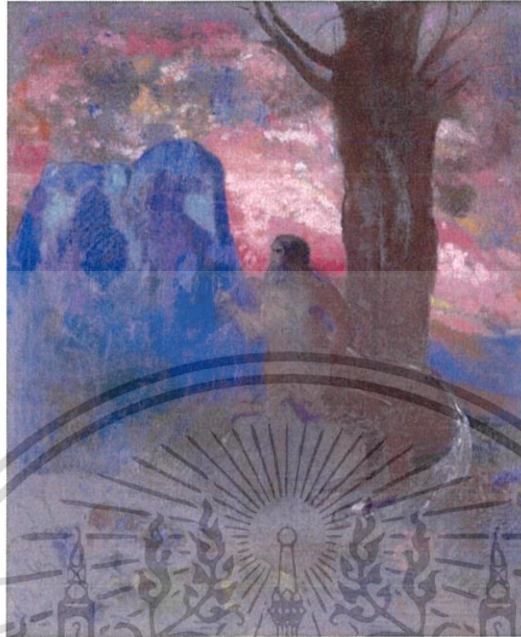
ปี ค.ศ. 1914

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 65.8x52.7 เซนติเมตร

เป็นภาพยักษ์ตาเดียวมองหญิงสาวนอนเปลือยด้วยสายตาที่อ่อนโยนในบรรยากาศและสีสัน โดยภาพมีเนื้อหามาจากตำนานที่เป็นเรื่องราวของนัทเลียด กลาเทีย ที่ถูกโพลีฟิมุสหลงรัก โดยอสูรกายยักษ์ตาเดียวซึ่งเป็นสัตว์ร้ายศิลปินถ่ายทอดอารมณ์โดยการแสดงออกที่ยักษ์ตาเดียวทำการจ้องมองหญิงสาวนอนอยู่ในห้วงแห่งความฝันซึ่งภาพนี้มีสีสันที่นุ่มนวลต่างๆที่มีสัตว์ประหลาดซึ่งดูน่ากลัวแต่กลับแสดงสายตาที่อ่อนโยนอย่างพิสดาร องค์ประกอบของภาพนี้มีการจัดวางในเส้นของสายตาที่ยักษ์มองมาด้านหน้าของภาพและรูปทรงที่เอียงของตัวมันเอนไปทางด้านซ้ายของภาพทำให้เกิดเส้นนำสายตาสู่ตัวของหญิงสาวที่อยู่ด้านขวาของภาพที่จัดวางโดยขาขึ้นมาทางมุมซ้ายแล้วเกิดแสงคล้ายๆเส้นทางพุ่งเอียงลงมาเยื้องกลางภาพในด้านขวาเกิดองค์ประกอบที่เหมือนเป็นตัว z สองตัวต่อกันขึ้นไปทำให้สายตาเรามองไปตามภาพที่เส้นนำสายตาไปตามภาพอย่างลงตัวโดยสีมีการระบายแบบใช้สีนูนในบริเวณท้องฟ้าโดยเขียนจากสีที่มีโทนสีฟ้าอมเทาในชั้นแรกก่อนแล้วมีการระบายสีม่วงที่มีความหนาไปปะไปบนสีเทาอมฟ้าทำให้เกิดพื้นผิวที่ทับซ้อนกันของสีทำให้เกิดชั้นของอากาศขึ้นมาจากนั้นมีการระบายสีขาวอมเหลืองพอกสีที่หนาขึ้นไปอีกทำให้รู้สึกเป็นท้องฟ้าที่มีความขมุกขมัวของสีที่มีความเทาคล้ายๆหมอกควันเกิดขึ้นในภาพด้านบนทำให้รู้สึกถึงท้องฟ้าที่มีหมอกควันและแสงส่องมาพร้อมกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 15 ศิลปิน Odilon Redon

ชื่อผลงาน Centaur

ปี ค.ศ.1985

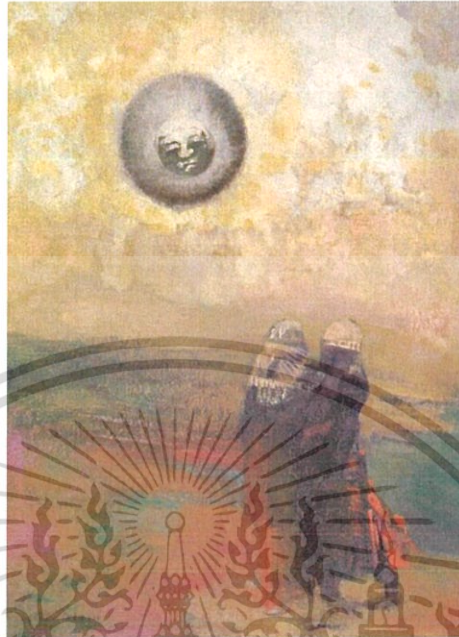
เทคนิคสีพาสเทลบนผ้าใบ

ขนาด 73 x 60 เซนติเมตร

เนื้อหารูปทรงคือเซินทอร์ (Centaur) สิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งม้า รูปทรงของตัวมีสีน้ำตาลเข้ากับสีของต้นไม้ซึ่งตัดกับสีน้ำเงินของภูเขาทำให้เกิดระยะจากสีที่มีน้ำหนักต่างกันและการจัดวางแบบรูปทรงด้านหน้าทับคบบังบริเวณหลังคือตัวของเซินทอร์บังต้นไม้และภูเขาอย่างลงตัวการใช้สีมีวิธีการเขียนโดยใช้สีสดใสอย่างสวยงามเส้นที่เขียนในภาพมีทิศทางเคลื่อนไหวไปและใช้สีอ่อนน้ำหนักสว่างตัดกับวัตถุคือต้นไม้ น้ำหนักเข้มทำให้เกิดมิติจากวิธีการนี้โดยภาพนี้มีวิธีการจัดวางสีที่น่าสนใจคือมีการวางสีสดใสจะสังเกตเห็นสีน้ำเงินซึ่งมีความสดของสีมากจัดวางไว้เป็นแผ่นแทนค่าภูเขาบ่งบอกอุณหภูมิเย็นซึ่งในภาพอาจจะแทนภูเขาน้ำแข็งและสังเกตเห็นท้องฟ้าจะเห็นเป็นสีชมพูผสมทำที่ลดทอนความสดของสีบริเวณรอบภาพและใช้สีขาวมาสร้างแสงในภาพในระยะไกลและมีสีน้ำเงินที่คล้ายสีของภูเขากระจายไปในท้องฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เทคนิคการกระจายสีแบบนี้ทำให้เกิดความกลมกลืนขึ้นของสีที่ปาดป้ายลงบนภาพเมื่อมองดูแล้วจะเห็นกลุ่มสีที่ประสานกันในระยะไกลอย่างลงตัวและสวยงาม

ภาพที่ 16 ศิลปิน Odilon Redon

ชื่องาน The black sun

ปี ค.ศ. 1900

เทคนิค สีน้ำมันบนกระดาษ

ขนาด 32.4x23.8 เซนติเมตร

เป็นภาพที่แทนค่าพระอาทิตย์เป็นใบหน้าของคนผิวสีและด้านล่างก็มีชายชาวเบดูอินสองคนกำลังเดินอยู่ทำให้เกิดการตีความในเรื่องของจินตนาการเฟื่องฟูของชาวอาหรับในภาพพระอาทิตย์ที่เป็นใบหน้าของคนดำจึงเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่ในเรื่องขององค์ประกอบมีการใช้พื้นที่โดดเด่นเว้งว้างทำให้เกิดความเหงาและหดหู่และใช้สีโทนร้อนทำให้รู้สึกแห้งแล้ง

2.3 อิทธิพลจากศิลปิน Pierre Bonnard

ปีแอร์ บอนนาร์ (Pierre Bonnard) เกิดที่ฟงเตอแน-โอ-โรซในจังหวัดโอดแซน เป็นบุตรของข้าราชการผู้มีตำแหน่งสูงในกระทรวงการสงครามของฝรั่งเศส บอนนาร์ศึกษาทางด้านกฎหมายตามการหว่านล้อมของบิดา และจบการศึกษาทำงานเป็นทนายความอยู่ระยะหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันก็เข้าศึกษาศิลปะ และเปลี่ยนใจหันไปมีอาชีพเป็นศิลปินแทนที่ในปี ค.ศ. 1891

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บอนาร์มีโอกาสมพบกับอ็องรี เดอตูลูซ-โลเทร็ก และเริ่มแสดงผลงานในนิทรรศการประจำปีของสมาคมศิลปินอิสระแห่งฝรั่งเศส (Société des Artistes Indépendants) การแสดงผลงานศิลปะครั้งแรกของตนเองทำที่ห้องแสดงภาพคูร์อง-รูแอลของนักค้าขายศิลปะปอลคูร์อง-รูแอลในปี ค.ศ. 1896 เมื่ออายุในวัยยี่สิบบอนาร์ก็เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเลเนบีสส์ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินหนุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานที่มีคุณค่าทั้งทางสัญลักษณ์และจิตวิญญาณ สมาชิกในกลุ่มนี้คนอื่นๆ ได้แก่แอดัวร์ยูเยร์ และมอริส เดอเน็ บอนาร์ย้ายออกจากปารีสไปอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1910 ลักษณะที่เด่นของงานของบอนาร์คือการใช้สีจัดโดยเฉพาะบริเวณที่ใช้ฝีแปรงที่สั้นและจุดที่ใกล้ การวางองค์ประกอบของภาพก็มักจะซับซ้อนที่มักจะเป็นภายในห้องที่มีแสงอาทิตย์สดใสเข้ามา และสวนที่เต็มไปด้วยเพื่อนฝูงและสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นทั้งภาพที่มีเรื่องราวและเป็นอัตชีวประวัติ มาร์ต (Marthe) ภรรยาของบอนาร์มักจะปรากฏในภาพเป็นเวลาหลายสิบปี มักจะนั่งที่โต๊ะในครัว กับอาหารที่ยังเหลืออยู่หรือเปลือยเช่น ในภาพหลายภาพที่นั่งเอนในอ่างอาบน้ำ นอกจากนั้นแล้วบอนาร์ก็เขียนภาพเหมือนตนเอง ภูมิทัศน์ และภาพนิ่งที่มักจะเป็นภาพดอกไม้และผลไม้

ภาพที่ 17 ศิลปิน Pierre Bonnard

ชื่องาน The Large Garden

ปีค.ศ. 1895

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 168x221 เซนติเมตร

ภาพสวนในความทรงจำที่ปารีสโดยภาพนี้มีการจัดวางทับซ้อนกันของรั้วและต้นไม้ทำให้เกิดระยะขึ้นในภาพช่องว่างระหว่างต้นไม้ทำให้สายตามองไปในช่องที่มีเด็กเล่นกันอยู่และศิลปินลงสีด้วยการปกคลุมด้วยบรรยากาศสีเขียวอมเหลืองทั่วทั้งภาพทำให้เกิดการเข้ากันของบรรยากาศมีการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใช้สีแปรงแบบเปียวั้นระยะทำให้เห็นเป็นจุดในระยะไกล ขอบเขตของภาพและรูปทรงไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความคล้ายกันไปทั่วทั้งภาพ

ภาพที่ 18 ศิลปิน Pierre Bonnard
ชื่องาน Nude in the bath

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 104.8 x 65.4 เซนติเมตร

ภาพมีการวางสีสดใสให้เข้ากันทั้งภาพและจัดวางแนวตั้งทำให้ภาพเกิดเส้นสายตาพุ่งไปในจุดด้านบนของภาพและอวัยวะของตัวคนมีการตัดขาดทำให้ภาพดูน่าค้นหาเหตุการณ์ในภาพทำให้รู้สึกโรแมนติกเหมือนอยู่ในความฝัน ซึ่งในภาพอยู่ในเหตุการณ์ที่แสดงถึงการอาบน้ำมีแสงส่องทางม่านคลุมลงเมื่อดูอย่างรำไรภาพมีสีหวานอมม่วงเทาเกือบทั้งภาพมีผ้าม่านสีเหลืองเป็นสีคู่ตรงข้ามและช่วยลดความสดของสีได้อย่างลงตัว

2.4 สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปิน Gustav Klimt ในเรื่องของการสีที่มีการนำเส้นและลวดลายทางนามธรรมมาเขียนในผสมกันในภาพโดยมีการวางจุดสีเล็กๆเมื่อมองดูแล้วมีความกลมกลืนในระยะไกลทำให้เกิดความน่าสนใจในงานขึ้นมา

อิทธิพลที่ได้รับจาก Odilon Redon คือเทคนิคการเขียนสีที่หนาบางจุดคล้ายสีพาสเทลในบรรยากาศสีสันที่สดใสและการปล่อยพื้นที่ว่างในภาพให้บรรยากาศของสีแสดงความรู้สึกออกมา เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อิทธิพลที่ได้รับจากPierre Bonnard คือวิธีการเขียนสีที่ประสานกันกลมกลืนเมื่องปกลุ่มนไปทั่วทั้งภาพและมีการใช้จุดประเป็นระยะ โดยจุดของสีมีความสดใส

2.5 แนวความคิดสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงความงามผ่านรูปทรงกายวิภาคของวัวอินดูบราซิลที่มีลักษณะงดงาม มีความสง่างามของท่วงท่าและกล้ามเนื้อเนื่องจากข้าพเจ้าคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตข้าพเจ้า จึงเป็นแรงบันดาลใจสร้างผลงานจิตรกรรมในลักษณะแฟนตาซีโดยเขียนกายวิภาควัวเหมือนจริง ผสมบรรยากาศที่สร้างขึ้นให้เกิดความรู้สึกฟุ้งฝันด้วยการใช้กลุ่มสีที่ประสานกันขึ้นจากสีแปร่งและผสมลดทอนในการแสดงออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ภาพร่างของข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการเดียวกับผลงานจริงคือสีน้ำมันบนผ้าใบเพื่อให้มีโครงสร้างและพื้นผิวเป็นแบบเดียวกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการเขียนตอนขณะที่ลงมือทำเป็นภาพร่างก่อนซึ่งต้นแบบรูปทรงของวัวนี้มาจากภาพถ่ายของวัวที่ข้าพเจ้ารวบรวมเก็บข้อมูลจากฟาร์มและมีทั้งภาพถ่ายเก่าแก่และเอกสารต่างๆเมื่อต่อมาได้ภาพร่างที่จะลงมือทำการขยายจะเป็นการง่ายขึ้นเพราะว่าเคยผ่านขั้นตอนการลงสีมาแล้วตั้งแต่ทำขั้นตอนที่เป็นภาพร่างโดยข้าพเจ้าลงสีจากร่างรูปทรงวัวคร่าวๆในส่วนที่เป็นภาพร่างเมื่อนำภาพที่เป็นต้นแบบมาขยายในงานจริงที่มีขนาดใหญ่ข้าพเจ้าใช้วิธีขีดเส้นตีตารางตอนขึ้นรูปงานจริงแล้วร่างด้วยเส้นลายมือจากนั้นข้าพเจ้าลงสีรวมๆโดยขึ้นรูปตัวรูปทรงวัวด้วยสีน้ำมันหลังจากนั้นจึงบรรจงไล่ทวลายและจุดทึบลงไปบนตัวของวัวอีกชั้นหนึ่งโดยข้าพเจ้าได้พยายามทำให้โครงสร้างตามภาพต้นแบบและเนื่องจากเฟรมผลงานจริงที่ขยายมีขนาดใหญ่กว่าภาพร่างข้าพเจ้าจึงเพิ่มรายละเอียดตามความเหมาะสมเพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุด

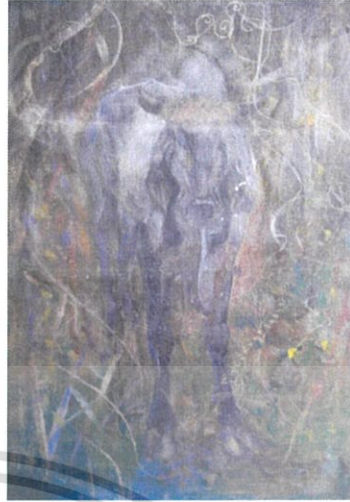
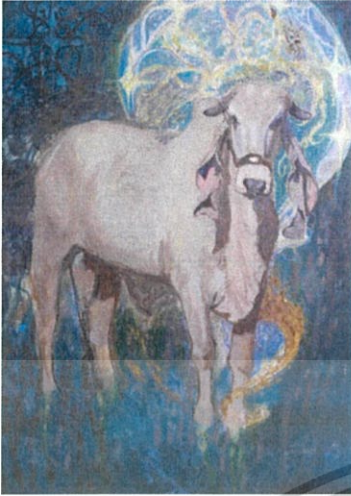
3.1 การสร้างภาพร่าง

วิธีการคือการใช้วิธีการทางจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบโดยเป็นการสร้างภาพด้วยสีเส้นที่สวยงามจากต้นแบบวัวในสีและรูปทรงต่างๆที่มีความงามแตกต่างกันให้เกิดความสวยงามลงตัว

3.1.1 ภาพร่างชุดที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการภาพที่ 19 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพที่ 1 ญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 21 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพที่ 2

ภาพที่ 20 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพที่ 3

ภาพที่ 22 ภาพร่างชุดที่ 1 ภาพที่ 4

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 1

ข้าพเจ้าได้จัดวางรูปทรงให้อยู่ตรงกลางภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลในพื้นที่หลัง ใช้โทนสีอมเขียวในภาพที่หนึ่งสองและสี่เป็นพื้นหลังเพื่อให้เกิดโทนเย็นปกคลุมให้เกิดอุณหภูมิที่เย็นสบายตา โดยภาพร่างที่หนึ่งและสองมีรูปวงกลมทำให้เกิดมิติที่ซ้อนทับกับรูปทรงของตัววัวให้เกิดความเด่นขึ้นมาส่วนรูปที่สามใช้สีอมม่วงแทรกกับสีเขียวให้เกิดความเด่นขึ้นมาส่วนสี่ที่ขีดเขียนระบายขึ้นในภาพคือเส้นที่เป็นเส้นลายมือมีความอิสระแทนค่าอารมณ์ความรู้สึกและแทนค่าทุ่งหญ้าและจุดสีต่างๆล่องลอยให้เกิดบรรยากาศที่สวยงามเกิดขึ้นในภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างชุดนี้มีข้อดีในเรื่องของโทนสีที่ดูสบายตาจากอุณหภูมิของสีที่ใช้สีโทนเย็นส่วนข้อเสียคือท่าทางของวัวที่เป็นต้นแบบสามรูปแรกวัวต้นแบบมีท่ายืนที่ขาดความสง่างามจึงได้นำเอาภาพร่างชิ้นที่4ในชุดที่1 มาทำการขยายเป็นต้นแบบ

3.1.2 ภาพร่างชุดที่ 2

ภาพที่ 23 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพที่ 1

ภาพที่ 24 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพที่ 2

ภาพที่ 25 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพที่ 3

ภาพที่ 26 ภาพร่างชุดที่ 2 ภาพที่ 4

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่2

ข้าพเจ้าได้นำภาพต้นแบบวัวที่มีรูปทรงที่สง่างามคือมีหัวที่ยกสูงชันขึ้นมาทำให้เกิดความเด่น โดยใช้โครงสีแบบเดิมแต่ชุดที่สองพยายามแก้ไขรูปทรงที่ขาดของวัวให้เกิดความเลือนกลาง (blue) ขึ้นให้ใกล้เคียงกับบรรยากาศข้อดีของภาพร่างชุดนี้คือมีต้นแบบที่น่าสนใจข้อเสียคือโทนสีเกิดความจำเจซ้ำกันมากเกินไปเมื่อนำมาพิจารณาเป็นชุดแล้วจะเหมือนกับภาพร่างชิ้นแรกในชุดที่หนึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นจึงเลือกภาพร่างชิ้นที่หนึ่งเพราะว่ามีความสมบูรณ์ของตัวภาพร่างชิ้นที่หนึ่งนั้นมีมากที่สุดที่สุดในชุดนี้และสีของวัวที่เป็นต้นแบบของภาพร่างนี้เป็นวัวแดงซึ่งจะสร้างความแตกต่างให้กับผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้อย่างลงตัว

3.1.3 ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพที่ 27 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพที่ 1

ภาพที่ 28 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพที่ 2

ภาพที่ 29 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพที่ 3

ภาพที่ 30 ภาพร่างชุดที่ 3 ภาพที่ 4

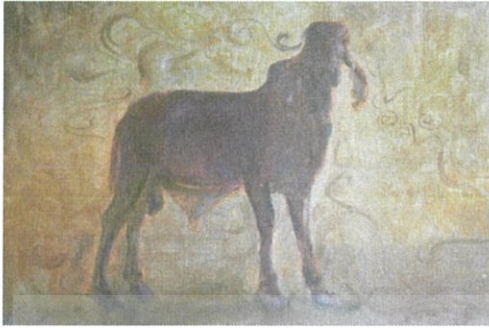
วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 3

ภาพร่างชุดที่สามนี้ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคการระบายสีที่อ่อนและใสโดยใช้สีบางๆในส่วนที่เป็นพื้นหลัง โคนมีสีโทนร้อนมาทับทาบเป็นลวดลายขึ้นในภาพและมีการแทรกสีด้วยสีเหล่านี้มีลวดลายเป็นเส้นอิสระ ข้อดี ผลงานมีความหลากหลายแตกต่างในชุดเดียวเมื่อเห็นความแตกต่างสามารถพิจารณาคัดเลือกภาพที่มีความโดดเด่นที่สุดมาคัดเลือกทำการขยายได้อย่างเหมาะสม

ข้าพเจ้านำภาพร่างภาพที่สามมาทำการขยายเพราะ โทนสีมีความโดดเด่นหนักแน่นของเนื้อสีต้นแบบซึ่งเป็นวัวลำตัวสีขาวมีความโดดเด่นสง่างาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.4 ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพที่ 32 ภาพร่างชุดที่ 4 ภาพที่ 1

ภาพที่ 31 ภาพร่างชุดที่ 4 ภาพที่ 2

ภาพที่ 34 ภาพร่างชุดที่ 4 ภาพที่ 3

ภาพที่ 33 ภาพร่างชุดที่ 4 ภาพที่ 4

วิเคราะห์ภาพร่างชุดที่ 4

ภาพร่างชุดนี้มีการใช้สีพื้นหลังที่มีสีต่างกันคือสีเหลืองม่วงน้ำตาลอมเขียวและชมพู โดยภาพร่างชุดนี้เน้นส่วนที่เป็นลวดลายเส้นอิสระที่กระจายทั่วทั้งภาพและมีจำนวนเยอะและชัดเจนมากขึ้น

โดยแต่ละสีมีความฟุ้งของบรรยากาศของแต่ละภาพจะต่างกันมีข้อดีคือสามารถเห็นความแตกต่างของแต่ละภาพจึงสามารถคัดเลือกภาพที่มีสีดึงดูดตัวมาทำการขยายได้และข้อเสียคือหลายภาพบรรยากาศไม่ลงตัวจึงไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่ฟุ้งฝันซึ่งจะดูแข็งเกินไป

ข้าพเจ้าได้คัดเลือกนำภาพที่ 3 มาทำการขยายเพราะว่ามีบรรยากาศของภาพที่มีความเคลื่อนไหว ทำให้ความฟุ้งของบรรยากาศทำงานและรูปทรงของวัวเด่นแบบมีกลิ่นเนื้อที่ชัดเจนสวยงามลงตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 กระบวนการสร้างงาน

ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการเขียนผลงานทั้งสี่ชิ้นเป็นวิธีแบบเดียวกันทั้งสี่ชิ้นคือวิธีการจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยขั้นตอนต่างๆมีดังนี้

เริ่มต้นโดยทำการขยายในสัดส่วนของภาพร่างคือ1:9 เนื่องจากขนาดภาพที่ใหญ่เพื่อให้ผู้ชมเกิดการปะทะในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับขนาดของวัวตัวจริงและเพื่อให้เห็นรายละเอียดขยับยั้งชัดเจนยิ่งขึ้น โดยข้าพเจ้าได้ทำการตีสเกลจากต้นแบบที่เป็นภาพถ่ายของต้นแบบวัวตัวจริงเพื่อให้สัดส่วนออกมาสมจริงที่สุดจากนั้นทำการร่างภาพแล้วทำการลงสีคร่าวๆ โดยใช้สีน้ำมันผสมลินสีดเน้นใน

ภาพที่ 35 ภาพการขึ้นรูปด้วยรูปทรงเหมือนจริง

เนื้อสีทำการขึ้นรูปทรงที่เป็นรูปทรงวัวที่เป็นกล้ามเนื้อ โดยใช้สีโทนเดียวก่อนและทำการไล่รายละเอียดซึ่งเป็นการเขียนซ้อนทับลายเส้นอิสระลงบนสีพื้นหลังเพื่อสร้างรายละเอียดและลวดลายเพื่อให้เกิดความงามขึ้นซึ่งจะเพิ่มสีแปร่งที่บริเวณด้านล่างของภาพแทนค่าทุ่งหญ้าผสมลวดลายที่เป็นเส้นอิสระลงไปรวมทั้งจุดและสี

ภาพที่ 36 ภาพการขึ้นรูปและไล่ลวดลายคร่าวๆบนพื้นหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากนั้นข้าพเจ้าเขียนสีที่มีลักษณะ โปร่งแสงมาทบทวนเคลือบในส่วนของรูปทรงวัวให้เกิดความลึก ขั้นตอนต่อมาเมื่อพื้นหลังมีลวดลายและรูปทรงที่มีมิติจากความลึกแล้วข้าพเจ้าได้เขียนลวดลายอิสระทับลงไปบนรูปทรงวัวเพื่อให้รูปทรงของวัวที่ชัดเจนอยู่เกิดความเลือนลางจนกลืนไปกับบรรยากาศและเน้นรายละเอียดที่ส่วนหัวที่ดึงดูดสายตาของภาพ

ภาพที่ 37 การใส่ลวดลายลงบนรูปทรง

ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้กลิ่นเบลอไปจนลวดลายละเอียดทั้งหมดแต่ลวดลายอิสระที่ระบายภาพเมื่อมองระยะไกลต้องเห็นกล้ามเนื้อและรายละเอียดที่มีน้ำหนักที่มองดูแล้วลงตัวไม่ขาดเกินจากนั้นรอสีที่แห้งแล้วเขียนลวดลายและจุดทับไปจนกว่าจะลงตัวตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆรอบ

ภาพที่ 38 ภาพรายละเอียดลวดลายนามธรรม

ซึ่งข้าพเจ้าใช้สีอ่อนระบายลากเส้นสีที่เป็นลวดลายอิสระทับลงบนสีที่เข้มให้เกิดการซ้อนทับเพื่อสร้างบรรยากาศที่เกิดจากสีขึ้นมา

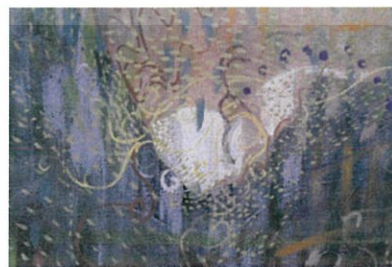
ภาพที่ 39 ภาพการเคลือบชั้นสีคุณสมบัติโปร่งแสง

ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการเขียนที่โปร่งให้ปะสานกลมกลืน โดยใช้สีที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงให้สีกระจายไปทั่วบริเวณซึ่งจะเกิดการเคลือบสีที่พุ่งในบริเวณนั้นที่ข้าพเจ้าใช้หลายๆวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเจของผิวงานที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 40 ภาพผลการป้ายสีทับลงบนลวดลาย

ข้าพเจ้าใช้สีที่มีคุณสมบัติทึบแสงป้ายสีโดยใช้พู่กันแข็งทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพคือสีที่ทึบบดบังในบริเวณที่มีเนื้อสีหนาส่วนบริเวณที่มีสีเบาบางจะมองเห็นลวดลายจางออกมาวิธีการนี้ข้าพเจ้าใช้สร้างหมอกในภาพให้ล่องลอยรอบๆคำตัวว่า

ภาพที่ 41 ภาพการตกแต่งด้วยจุดและเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งโดยจุดสีเป็นพู่กันขนาดเล็กให้เกิดเป็นสีเลื่อมพรายในบริเวณต่างๆ โดยมีทั้งจุดระยะใกล้กันเป็นพื้นทีและจุดสีเป็นเส้นเรียงต่อกันและกระจายลือไปกับทัศนธาตุอื่นจนภาพเสร็จสมบูรณ์

3.3 ชุดสี

ผลงานชิ้นที่ 1 ชุดสี คือ ZINC WHITE, TITANIUM WHITE, OLD HOLLAND BLUE-GRAY, KING BLUE LIGHT, KING BLUE DEEP, TURQUOISE BLUE DEEP, ULTRAMARINE BLUE LIGHT EXTRA, IVORY BLACK EXTRA

ผลงานชิ้นที่ 2 ชุดสี คือ ZINC WHITE, TITANIUM WHITE, BRILLIANT YELLOW, NAPLES YELLOW EXTRA, CADMIUM YELLOW MEDIUM, BRILIANT PINK, BURNT SIENNA, RAW UMBER, ENGLISH RED, IVORY BLACK EXTRA

ผลงานชิ้นที่ 3 ชุดสี คือ ZINC WHITE, TITANIUM WHITE, BRILLIANT YELLOW, NAPLES YELLOW EXTRA, CADMIUM YELLOW MEDIUM, BRILIANT PINK, MADDER (CRIMSON) LAKE DEEP EXTRA, BURNT SIENNA, RAW UMBER, ENGLISH RED, GREEN EARTH, ULTRAMARINE BLUE, ULTRAMARINE VIOLET, TURQUOISE BLUE DEEP, IVORY BLACK EXTRA

ผลงานชุดที่ 4 ชุดสี คือ ZINC WHITE, TITANIUM WHITE, GREEN EARTH, BRILLIANT YELLOW, NAPLES YELLOW EXTRA, CADMIUM YELLOW MEDIUM, BRILIANT PINK, MADDER (CRIMSON) LAKE DEEP EXTRA, BURNT SIENNA, RAW UMBER, IVORY BLACK EXTRA

3.4 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์

ชิ้นที่ 1 ต้นแบบที่เป็นรูปถ่ายขาวหลังดูสีบเล็กแม้จะเป็นความจริงจากภาพถ่ายแต่เมื่อพิจารณาแล้วดูไม่สมบูรณ์จึงทำการเขียนสร้างขึ้นมาตามความรู้สึก

ชิ้นที่ 2 ปัญหาจะคล้ายๆภาพชิ้นที่1 คือภาพต้นแบบขาวหลังที่เป็นภาพถ่ายดูเหี่ยยขาออกไปเมื่อภาพมีการเขียนขึ้นมาแล้วลงบนผ้าใบดูแล้วไม่สง่างามจึงทำการแก้ไขเป็นการย่นให้ขา ยืนทรงตัว

ชิ้นที่ 3 ภาพมีความสูงและเป็นภาพแนวตั้งข้าพเจ้าจึงต้องนำไปเขียนในที่แจ้งการขนย้ายลำบาก

ชิ้นที่ 4 วัวที่เป็นต้นแบบมีสีขาวสว่างตัดกับพื้นหลังที่มีน้ำหนักมืดด้วยสีเข้มมากข้าพเจ้าจึงใช้สีเทาปาดป้ายเชื่อมเป็นที่ห่างๆกันเพื่อทำการเชื่อมน้ำหนักและทำการลดความขัดแย้งของน้ำหนัก

3.5 สรุปกระบวนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากภาพวู้พันธุ์อินดูบราซิดด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยแสดงออกจากภาพที่มีความสมจริงผสานกับลวดลายนามธรรมซึ่งมีความแตกต่างที่ไม่ได้มีความเข้ากันตามภาพที่เกิดตามธรรมชาติแต่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะนำมาผสมผสานกันในการแสดงออกจึงต้องใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จให้ได้จึงต้องใช้วิธีการเขียนหลากหลายแบบในพื้นที่ๆเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของตัวงานให้มากที่สุด อาทิเช่นวิธีการเขียนแบบเปลนระนามการปาดป้ายสีแปร่งเป็นที่ผู้กันการสร้างลวดลายอิสระและจุดประปรายต่างๆจนเป็นผลงานที่สำเร็จของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์งานสร้างสรรค์

ในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ในผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์ทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได้แก่ เส้น (Lines) รูปทรง (Forms) สี (Color) น้ำหนัก (Volume) และที่ว่าง (Space) เป็นเรื่องของการจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความงามที่ลงตัวเป็นเอกภาพ (Unity) และส่วนที่สอง คือ ส่วนของการวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) และความเป็นเด่น (Dominance) โดยมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการค้นหาแนวทางและลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ "วิวัฒนาการในบรรยากาศแห่งฝัน" มีลักษณะที่เป็นจิตรกรรมแบบแฟนตาซี โดยสามารถจำแนกการวิเคราะห์ผลงาน โดยรวมออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้

4.1.1 เรื่องราว (Subject)

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของข้าพเจ้า เกิดจากความหลงใหลในวิวัฒนาการอันดูบราซึลอย่างมากมาย เพราะว่ามีรูปทรงที่สวยงามซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงออกมามากมายนอกตั้งนั้นรูปทรงที่สวยงามของวิวัฒนาการที่ถูกแสดงออกมามากมาย โดยสมบูรณ์สวยงามแสดงว่าวิวัฒนาการนั้นเป็นวิวัฒนาการที่วิวัฒนาการที่ดีคือเป็นวิวัฒนาการที่วิวัฒนาการดีนั่นเองข้าพเจ้าจึงนำภาพที่นำเสนอความงามนี้เป็นแนวเรื่องในการแสดงออก

4.1.2 เนื้อหา (Content)

เป็นการแสดงออกทางความงามทางกายวิภาควิวัฒนาการอันดูบราซึลผสมผสานทัศนธาตุทางการแสดงออกด้วยรูปแบบเหมือนจริงผสมลวดลายนามธรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 การแสดงออก (Expression)

ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้มีการแสดงออกแบบฝันเฟื่อง(fantasy) โดยแสดงออกทางอารมณ์ของความสุขที่แสดงออกมาจากสีและลวดลายอิสระ โดยมีหลายๆทัศนธาตุผสมผสานกันให้เกิดเป็นบรรยากาศในความฝันปรากฏขึ้นมา

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

4.2.1 เส้น (Line)

เมื่อมองเข้าไปในภาพของแต่ละชิ้นจะเห็นถึงรายละเอียดในตัวภาพคือเส้นที่สร้างเป็นลวดลายอิสระเป็นเส้นโค้ง ขัดและเคลื่อนไหวทับกันโดยเส้นสีอ่อนจะทับซ้อนกับเส้นสีเข้มซึ่งมีทิศทางขัดแย้งกันบ้างแต่เนื่องจากมีลักษณะโค้งเหมือนกันทั้งภาพทำให้เส้นเหล่านี้เมื่อมองดูแล้วสร้างความรู้สึกอิสระคือภาพที่ 42 ตัวอย่างเส้นในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

4.2.2 รูปทรง (Form)

ภาพที่ 43 ตัวอย่างรูปทรงในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรงในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ที่ปรากฏในผลงานทุกชิ้นเป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตคือ วัวอินดูราซิลมีรูปทรงที่มีความสมจริงน้ำหนักครบเพียงแต่ถูกสร้างขึ้นจากวิธีการทางจิตรกรรมหลายแบบที่ข้าพเจ้าปาดป้ายและลวดลายบนรูปทรงเหล่านี้

4.2.3 น้ำหนัก (value)

ภาพที่ 44 ตัวอย่างน้ำหนักในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

น้ำหนักของผลงานชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักเทาเพราะว่าสีที่ระบายจะใกล้เคียงกันมากจะมีน้ำหนักเข้มในบริเวณส่วนที่เป็นพื้นหลังที่ทำหน้าที่ค้ำรูปทรงที่มีสีอ่อนให้เด่นขึ้นและส่วนที่เป็นสีค้างจริงๆคือบริเวณข้อขาตาปากของวัวจะมีสีเข้มอ้างอิงคล้ายความเป็นจริง

4.2.4 สี (Colour)

ภาพที่ 45 ตัวอย่างสีในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 46 แสดงสีในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

ภาพที่ 47 ตัวอย่างที่ว่างในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

4.2.5 ที่ว่าง (Space)

ที่ว่างในผลงานชุดนี้เส้นที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมีจุดหมายชี้ไปในทิศทางต่างๆ ส่วนด้านบนเป็นท้องฟ้าที่มีเส้นล่องลอยอยู่ซึ่งจะเป็น โทนสีของภาพนั้นๆที่ข้าพเจ้าลดทอนความจริงลงมาแล้วสร้างพื้นที่ทั้งหิ้งและท้องฟ้าให้อยู่ในบรรยากาศของสีที่ล่องลอยในภาพๆนั้น

4.2.6 พื้นผิว (Texture)

ภาพที่ 48 ตัวอย่างพื้นผิวในการวิเคราะห์ทัศนธาตุ

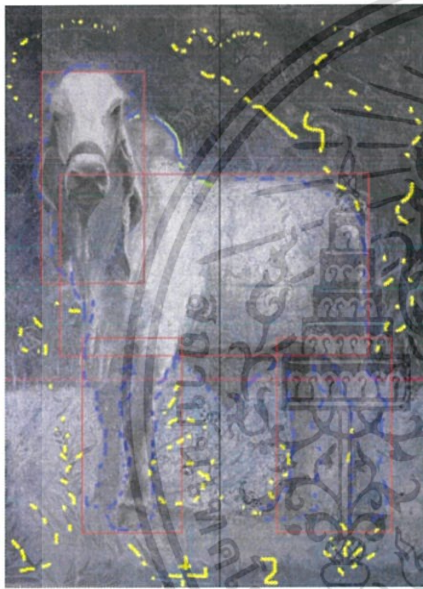
มีการใช้สีพอกให้ดูขึ้นมาจนเกิดผิวตามจินตนาการและการเน้นในบางจุดและส่วนที่เป็นผิวที่สร้างขึ้นใหม่ข้าพเจ้าใช้สีจุดให้เกิดผิวที่มีพื้นที่คล้ายขนของวัวที่มีความเข้มมีความน่าสนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

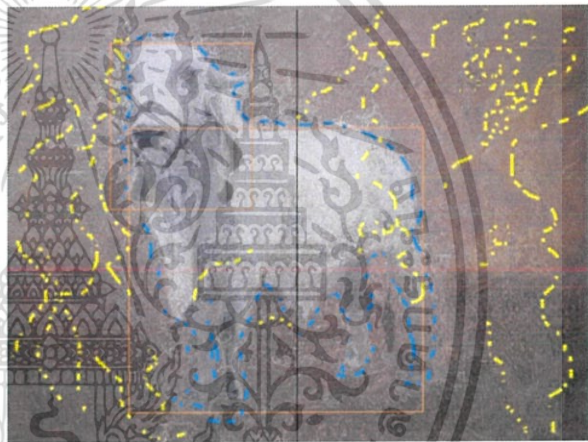
4.3 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

จากผลงานชุด “วังงามในบรรยากาศแห่งฝัน” จำนวนทั้งหมดทั้ง4ชิ้นนั้นข้าพเจ้าได้นำมาวิเคราะห์ด้วยหลัก 7 ประการของการจัดองค์ประกอบของภาพ(The Seven Principles of Organization)

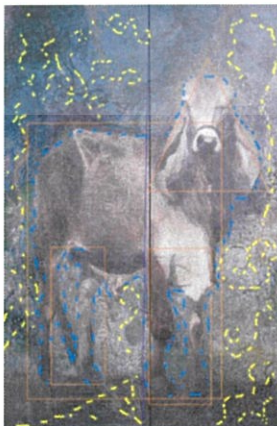
ประกอบไปด้วยความกลมกลืน (Harmony) ความหลากหลาย (Variety) ความสมดุล (Balance) สัดส่วน (Proportion) การเน้น (Dominance) ความเคลื่อนไหว (Movement) การซ้ำ (Repetitions)ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 49 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบผลงานชิ้นที่1

ภาพที่ 50 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบผลงานชิ้นที่2

ภาพที่ 49 การจัดวางองค์ประกอบ

ภาพที่ 50 การวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบ

เอกสารนี้เป็นผลงานชิ้นที่3อันไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.1 ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานทั้งสี่ภาพนี้ข้าพเจ้าพยายามสร้างความกลมกลืนจากการสลายรูปทรงของวัฏบริเวณขอบเขตของเส้นรอบนอกด้วยสีแปร่งเล็ก ๆ และเส้นของสีที่วางบนรูปทรงนั้นเพื่อลดความคมชัดของเส้นรอบนอกทำให้เกิดความเบลอละและใช้ทัศนธาตุหลากหลายทั้งจุดและเส้นที่บรรจงสร้างจนกลืนกัน ไปทั้งภาพด้วยบรรยากาศ

ภาพที่49ข้าพเจ้าใช้การจัดวางทัศนธาตุที่แตกต่างกันในรูปทรงของวัฏในรูปแบบเหมือนจริง โดยนำลวดลายนามธรรมเล็กๆทับซ้อนเพื่อลดความชัดแย้งในผลงานสังเกตากเส้นสีเหลืองลงและใช้สีโทนเดียวคือสีน้ำเงินจนเกิดความกลมกลืนลงในภาพในที่สุด

ภาพที่50ข้าพเจ้าใช้สี โทนร้อนผสมผสานลวดลายและจุดที่มีทิศทางโค้งวนในระยะหลังทำให้ไม่มีความชัดแย้งของสีและเข้ากันได้ดีและลวดลายที่ปรากฏบนรูปทรงมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับสีของกล้ำเนื้อจึงมีความกลมกลืนของสีลวดลายและน้ำหนัก

ภาพที่51ภาพนี้มีสีหลากหลายสีข้าพเจ้าจึงใช้ลวดลายซ้อนทับลงบนกล้ำเนื้อเพื่อให้เกิดความเลือนรางกลมกลืนในบรรยากาศของภาพ

ภาพที่52ข้าพเจ้าใช้สีแปร่งเล็กๆจนเกิดความพราววัฏในพื้นที่หลังเพื่อลดความชัดแย้งกับบริเวณด้านหน้าที่เป็นรูปทรงจึงเกิดความกลมกลืนในบรรยากาศของภาพ

4.3.2 ความหลากหลาย (Variety)

ภาพที่49ข้าพเจ้าใช้ลวดลายที่หลากหลายแบบมาสานต่อกันทับซ้อนบนกล้ำเนื้อของวัฏทำให้ลดความจำเจของภาพและใช้จุดเป็นเส้นประเพื่อสร้างพื้นผิวแบบใหม่ผสมไปกับการปาดป้ายสี

ภาพที่50วิธีการเขียนหลายแบบทั้งการปาดป้ายสีแปร่งเว้นระยะห่างและการเขียนลวดลายบวกกับจุดและเส้นที่ซ้อนทับกันสิ่งเหล่านี้คือความหลากหลายทางทัศนธาตุที่ปรากฏขึ้นในผลงานซึ่งวิธีการเขียนนี้ทับซ้อนอยู่บนรูปทรงแบบเหมือนจริงทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอิสระและสนุกสนานขึ้นแทบทุกบริเวณในภาพ

ภาพที่51ภาพนี้มีความหลากหลายของสี โดยพื้นหลังจะเป็นสีเขียวเข้มและข้าพเจ้าใช้สีม่วง แทรกสีบริเวณกล้ำเนื้อที่มีสีเข้าบริเวณใบหน้าและลำตัววัฏและนอกจากนี้มีสีเขียวและสีแดงแทรกบริเวณพื้นหลังด้านล่างของภาพซึ่งภาพนี้มีความหลากหลายในเรื่องของสีข้าพเจ้าจึงใช้วิธีการแทรกสีโทนอื่นๆเข้าไปในภาพนี้

ภาพที่52ข้าพเจ้าใช้ที่แปรงในบริเวณพื้นหลังซึ่งแตกต่างในบริเวณกล้ำเนื้อของวัวซึ่งข้าพเจ้าใช้ลวดลายและจุดจึงเกิดความแตกต่างและหลากหลายของรูปทรงที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับฉากหลัง

4.3.3 ความสมดุล (Balance)

ภาพเขียนของข้าพเจ้าเป็นการใช้ความสมดุลแบบอสมมาตรทุกชิ้น กล่าวคือการจัดวางดุลยภาพแบบซ้ายขวาไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัดสังเกตจากเส้นแกนกลางของภาพโดยทุกภาพเมื่อมองที่รูปของวัวจะเหมือนว่าน้ำหนักไปทางหัวของวัวในทุกภาพแต่ข้าพเจ้าใช้การถ่วงดุลโดยใช้พื้นที่ว่างด้านตรงข้ามของหัววัวโดยปล่อยบริเวณว่างส่วนพื้นหลังมาแทนเช่นผลงานชิ้นที่1หัววัวอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือบนของภาพจึงมีบริเวณว่างเพื่อถ่วงดุลกันทางสายตาสรางความรู้สึกให้น้ำหนักเท่ากันขึ้นมาภาพที่4หัวของวัวอยู่มุมบนซ้ายแต่มีพื้นที่ว่างบริเวณใต้ท้องด้านขวาทำให้เกิดการถ่วงน้ำหนักทางสายตาพอที่จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นมา

4.3.4 สัดส่วน (Proportion)

ภาพที่49รูปทรงของวัวมีลักษณะสูงและลำตัวสั้นกว่าภาพอื่นเพราะเป็นแนวตั้งซึ่งจะช่วยทำให้ภาพดูมีความสง่างามหัวของวัวมีสัดส่วนประมาณ1:3ของความสูงขนาดของวัวอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกับความจริง

ภาพที่50สัดส่วนในภาพเป็นการวางพื้นที่ของรูปทรงในภาพอย่างง่ายคือวางรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมในภาพรูปทรงเดียวไปตรงกลางภาพซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดและเป็นจุดเด่น โดยสัดส่วนของภาพคือส่วนที่เป็นรูปทรงคือวัวและพื้นหลังของภาพมีสัดส่วนประมาณ 50:50ขนาดของวัวเล็กกว่าความเป็นจริงแต่เนื่องจากภาพเป็นแนวนอนจึงดูมีความพอดีเนื่องจากเป็นมุมมองเยื้องด้านข้าง

ภาพที่51 ภาพนี้มีแนวตั้งและเป็นภาพวัวที่หันหน้าเข้าหาผู้ชมสัดส่วนของวัวตัวนี้จึงดูสูงกว่าภาพอื่นๆภาพนี้หัวของวัวมีสัดส่วนหัวประมาณ1:4ของความสูงของตัวมันเองซึ่งภาพมีขนาดใหญ่ทำให้รู้สึกประเทจากขนาดและสัดส่วนที่ใกล้เคียงความเป็นจริง

ภาพที่52 เป็นภาพแนวนอนสัดส่วนในภาพเป็นการวางพื้นที่ของรูปทรงในภาพอย่างง่ายคือวางรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมในภาพรูปทรงเดียวไปตรงกลางภาพซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดและเป็นจุดเด่น โดยสัดส่วนของภาพคือส่วนที่เป็นรูปทรงคือวัวและพื้นหลังของภาพมีสัดส่วนประมาณ 50:50ของพื้นที่ในภาพ

4.3.5 ความเป็นเด่น (Dominance)

ภาพที่49ข้าพเจ้าใช้รูปทรงขนาดใหญ่วางเป็นส่วนจุดเด่นจะอยู่ตรงรูปทรงบริเวณหัวที่ดึงดูสายตาอย่างมากจึงมีการเน้นรายละเอียดในส่วนหัวของวัวให้เกิดมิติเหมือนจริงและมีสีเข้มและเน้นน้ำหนักใกล้เคียงกับความจริงและข้าพเจ้าใช้สีสว่างเน้นไปที่หัวเสมือนว่ามีแสงส่องออกมาและมีมิติมากกว่าตรงที่บริเวณอื่นซึ่งข้าพเจ้าพยายามเขียนให้มีมิติมากเช่นบริเวณหน้าของวัวเมื่อดูแล้วมีความรู้สึกลอยขึ้นมาในอากาศล้นๆ ไกลออกไปเป็นโบหูและคอตามลำดับ

ภาพที่50ภาพนี้มีจุดน่าสนใจคือเป็นภาพที่มีสีโทนร้อนคือสีน้ำตาลอมส้มและวัวมีลำตัวสีขาวจึงดูสว่างและดึงดูสายตามากกว่าภาพอื่นในผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้า

ภาพที่51ภาพนี้มีความน่าสนใจที่สีของวัวที่มีสีแดงและสีมีหลายโทนคือสีของพื้นหลังเป็นเขียวตัดกับสีของรูปทรงวัวภาพนี้มีความโดดเด่นเรื่องของสีที่หลากหลายตัดกัน

ภาพที่52ข้าพเจ้าจัดวางสีพื้นหลังที่มีตัดกับน้ำหนักของลำตัวทำให้เกิดความเด่นชัดขึ้นมา

4.3.6 ความเคลื่อนไหว (Movement)

ภาพที่49ความเคลื่อนไหวในผลงานชิ้นนี้มักเกิดจากเส้นและจุดซึ่งเป็นทัศนธาตุรายย่อยที่ปรากฏที่รูปทรงและพื้นหลังซึ่งมีลักษณะล่องลอยอยู่ซึ่งจะมีทิศทางไปตามพื้นที่ต่างๆทั้งทั้งภาพเส้นเหล่านี้สร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวทางการเห็นน้อยๆมีการเคลื่อนไหวที่ซ้อนทับกันไปแต่ก็ไม่บดบังเพราะมีช่องว่างให้เห็นด้านหลังทำให้เห็นความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

ภาพที่50ข้าพเจ้าใช้ทัศนธาตุเล็กๆโดยภาพนี้มีเส้นที่เป็นลวดลายวางในทิศทางที่เลี้ยวลดไปมาทั้งในส่วนของพื้นหลังและลอยอยู่บนลำตัวและรูปทรงของวัวเมื่อมองระยะไกลจะรู้สึกว้าวุ่นนิ่งแต่ทัศนธาตุเหล่านี้มีการเคลื่อนไหว

ภาพที่51ข้าพเจ้าใช้สีที่แตกต่างกันปาดป้ายที่แปรปรวนจากสีหลากหลายโทนให้เกิดความเลื่อมพรายของสีซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของสี

ภาพที่52 ภาพนี้บริเวณพื้นหลังข้าพเจ้าเขียนที่แปรปรวนมีทิศทางจากบนลงล่างตรงๆเว้นระยะห่างๆกันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวจากที่แปรปรวนที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น

4.3.7 การซ้ำ (Repetition)

ภาพที่ 49 ข้าพเจ้าใช้การซ้ำจากลวดลายนามธรรมในขนาดที่แตกต่างกันไปทั่วทั้งภาพและสีโทนฟ้าอมเทาไปทั่วทั้งภาพ

ภาพที่ 50 ข้าพเจ้าเขียนลายเถาที่ขดเป็นวงคล้ายกันหอยอิสระทั่วทั้งภาพและปากป้ายที่แปร่งเว้นระยะห่างกันและเติมจุดสีเป็นการซ้ำจากวิธีการเขียนในแบบของข้าพเจ้า

ภาพที่ 51 ข้าพเจ้าใช้ลวดลายและจุดในการซ้ำไปบนรูปทรงและพื้นหลังเพื่อให้เกิดจังหวะในภาพ

ภาพที่ 52 ข้าพเจ้าใช้ที่แปร่งเว้นระยะห่างที่ต่างกัน โดยเป็นการซ้ำของเทคนิค

4.4 สรุปผลจากทัศนธาตุและการจัดวาง

ผลงานชุด “วิวัฒนาการในบรรยากาศแห่งฝัน” ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการแสดงออกในจิตรกรรมสีน้ำมันที่มีรูปแบบเหมือนจริงผสมลวดลายทางนามธรรมซึ่งผลออกมาในลักษณะจิตรกรรมที่มีบรรยากาศฟุ้งฝันซึ่งรูปทรงของวิวัฒนาการที่มีความเหมือนจริงกับลวดลายนามธรรมที่มีความอิสระมีความไม่เข้ากันตามธรรมชาติแต่เมื่อข้าพเจ้าวางแผนและศึกษาทดลองและจัดวางเทคนิควิธีการและแก้ปัญหาทำให้เกิดความลงตัวของผลงานและสุนทรียภาพ

ข้าพเจ้าได้ทำการวางแผนขั้นตอนในการทำงานและจัดวางองค์ประกอบขึ้นจนประสบผลสำเร็จเป็นผลงานจิตรกรรมทั้งหมดจำนวน 4 ชิ้น

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “วิวงามในบรรยากาศแห่งฝัน” ชุดนี้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นเนื้อหาของบรรยากาศในงานจิตรกรรมที่มีลักษณะความฝันซึ่งมีวิวพันธุ์อินดูราซิลเป็นตัวภาพในการแสดงเนื้อหาที่ตัวภาพจะจัดวางอยู่ในบริบทที่สง่างามชวนหลงใหลในความรู้สึกรักของข้าพเจ้าซึ่งได้มีที่มาจากความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงนี้ตั้งแต่ยังเด็กจึงได้ซึมซับความงามของวิวพันธุ์นี้จึงแสดงออกเป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำมันด้วยการปาดป้ายสีผสมหลากหลายทัศนธาตุแสดงออกอย่างมีความสุขที่ปรากฏขึ้นในผลงานจิตรกรรมในอัตลักษณ์ของข้าพเจ้า

ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ในลักษณะเพ้นตาซีโดยเขียนภาพให้มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยลวดลายอิสระจุดเส้นและสีต่างๆเพื่อสร้างให้บรรยากาศแห่งความฝันขึ้นมาซึ่งมาจากอารมณ์ความรู้สึกที่มาจากความคิดและจินตนาการของข้าพเจ้าที่บรรยายลงไปเป็นส่วนประกอบเล็กๆบนบรรยากาศภาพที่รายล้อมรอบรูปทรงของวิวอินดูราซิลที่ข้าพเจ้าหลงใหลนี้นั่นเอง

หนังสือศิลปนิพนธ์เล่มนี้มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่บ่งบอกถึงแนวความคิดการสร้างสรรครูปแบบการค้นหาค้นหาเทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในวิธีการต่างๆจนส่งผลมาสู่การทำศิลปนิพนธ์ชุด “วิวงามในบรรยากาศแห่งฝัน” ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงผลงานทางจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันตามแบบเฉพาะตัวทั้งนี้อาจเป็นวิธีการหรือแนวทางส่วนหนึ่งในความสนใจของบุคคลที่ต้องการศึกษาศิลปนิพนธ์ต่อไป ข้าพเจ้าประสบปัญหาในขณะที่ทำผลงานชิ้นนี้ได้แก่ขนาดของภาพที่ใหญ่เมื่อเขียนในเวลาจำกัดนั้นเนื่องจากมีรายละเอียดมากและเมื่อเขียนต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปพร้อมๆกันดังนั้นการทำงานจะเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเหตุที่ภาพมีขนาดใหญ่ทำให้ควบคุมได้ยากและไม่สะดวกในการขนย้ายรวมทั้งเกิดความเสียหายได้ง่ายและภาพมีรายละเอียดมากจนไม่สามารถทำงานให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ได้นั่นเองและการสร้างงานจิตรกรรมที่มีความไม่เข้ากันของรูปทรงที่เหมือนจริงมาผสมกับลวดลายนามธรรมนี้ทำให้เกิดความเข้ากันของทัศนธาตุนั้นยากพอสมควร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ชอุด นิมเสมอ.2553.องค์ประกอบของศิลปะ.พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพฯ:อมรินทร์

กำจร สุนพงษ์ศรี.2554.ศิลปะสมัยใหม่.พิมพ์ครั้งที่1-2.บริษัทวี.พริ้นท์(1991)

อารี สุทธิพันธ์.2528. ศิลปนิยม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กระดาศา

ประยูร ธีหมือคภัย.2543. ศิลปนิยม กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์

ประภัสสร เอี่ยมชื่น.2556. ถึงเจ้าของฟาร์ม. นิตยสารเพื่อนชาววัง.ปีที่9ฉบับที่92:35.

Pierre Wat.//2560.//Gustav klimt://[online].//http://theredist.com/wiki

Deny Sutton.//2560.//Pierre Bonnard://[online].//http://www.britannica.com/biography/Pierre-Bonnard

Henri Gaud.//2006.//Odilon Redon://[online].//http://www.musee-orsay.fv/en/collections/around-redon.html

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

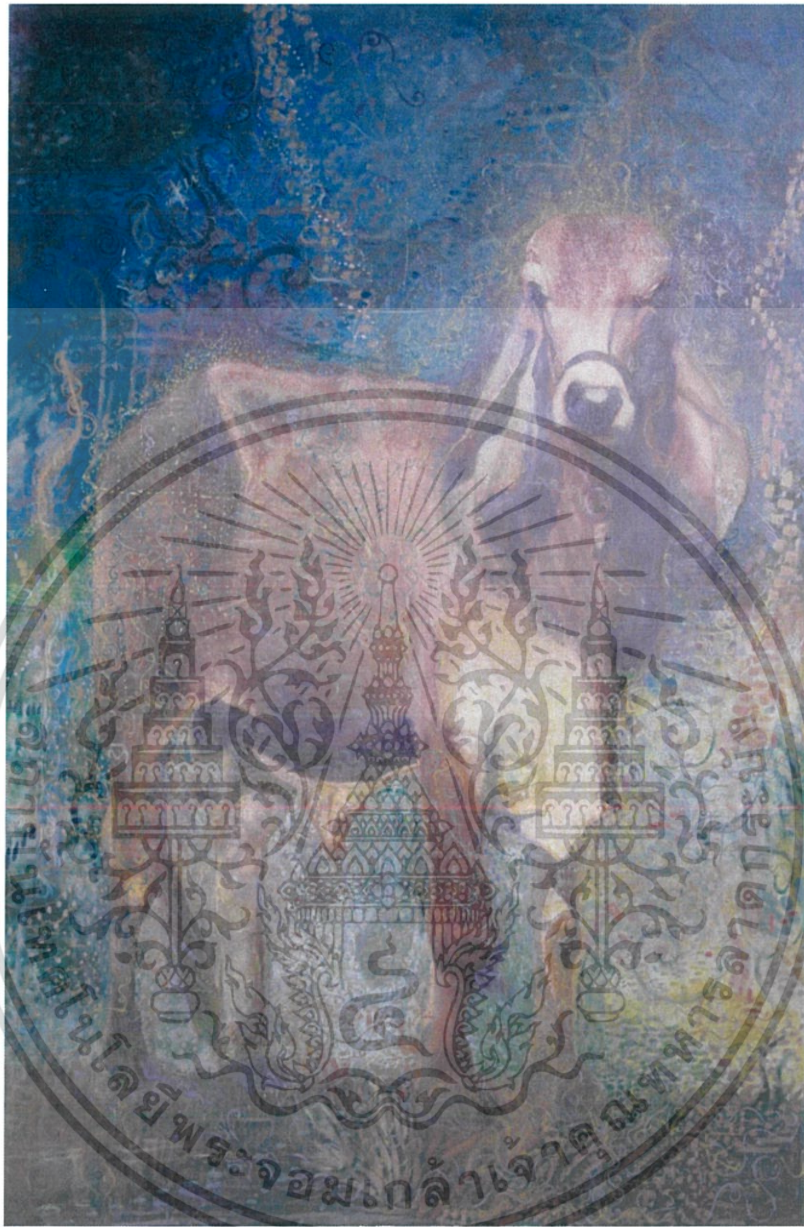
ภาพที่ 51 เรศเขคาโต้
 เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
 ขนาด 190 x 255 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

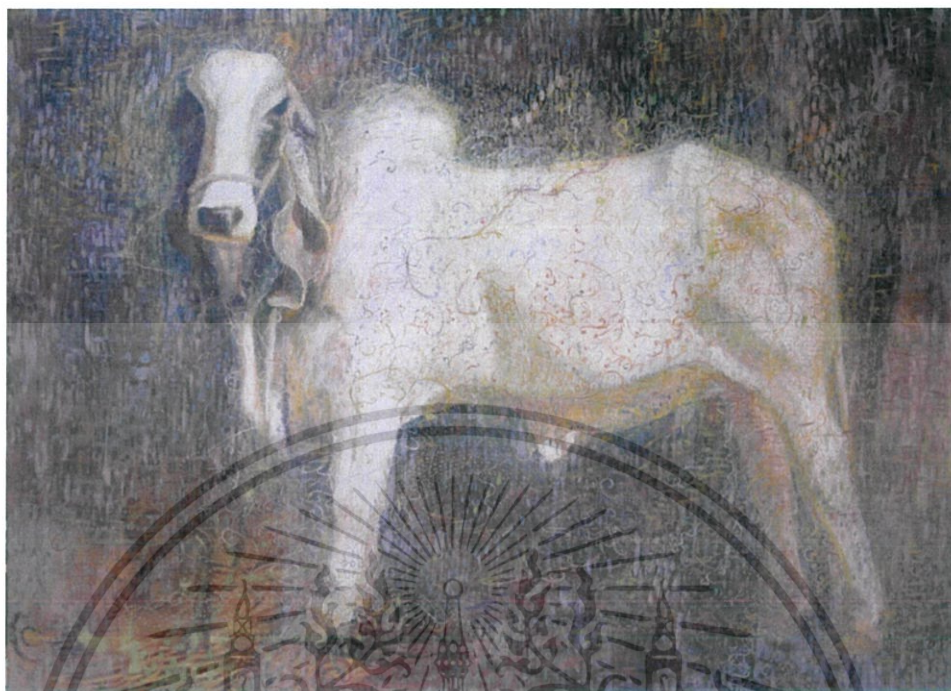
ภาพที่ 52 ดิเรโต้
 เทคนิค สีนํ้ามันบนผ้าใบ
 ขนาด 190x250 ซม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 53 เรโลจีโอ
 เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ
 ขนาด 190x280 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 54 เรลปีโต้

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 190x255 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิสิทธิ์ เสลา
วัน เดือน ปีเกิด	27 พฤศจิกายน 2536 อุทัยธานี
ที่อยู่	67/1 หมู่ 3 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
ประวัติการศึกษา	2554 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้